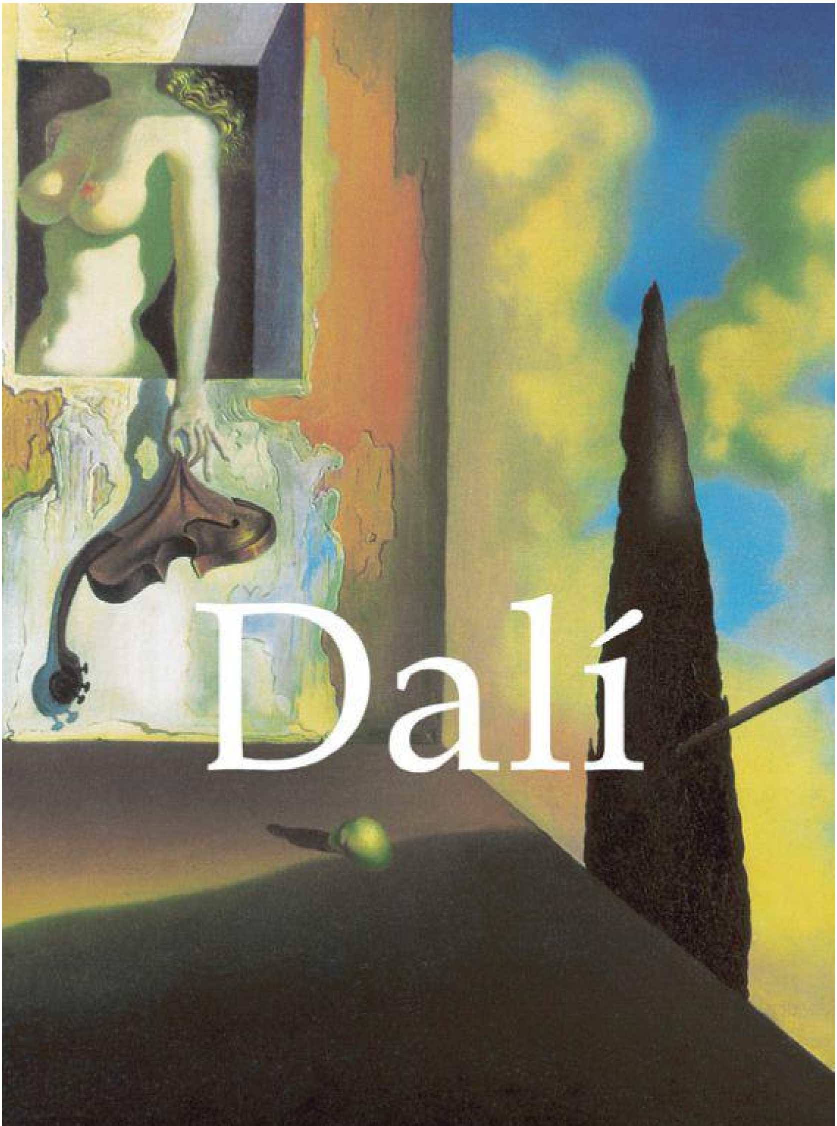
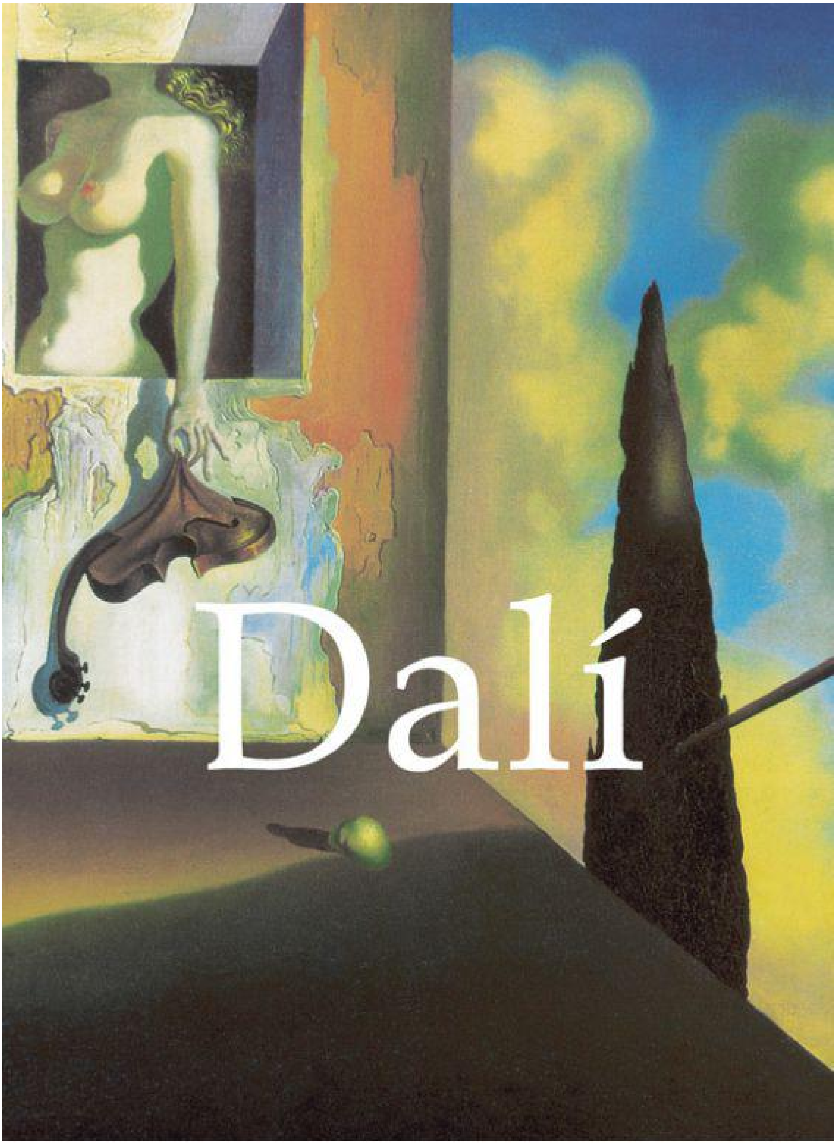

Dalí


Dalí

Traducción: Héctor Daniel Suárez Relaiza
Revisión versión en español: María Teresa Guerrero
Edición en español: Mireya Fonseca Leal

Diseño:
Baseline Co. Ltd.
61A-63A Vo Van Tan Street
4° piso
Distrito 3, Ciudad Ho Chi Minh
Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA

ISBN: 978-1-78310-160-3

Ninguna fracción de esta publicación puede ser reproducida o adaptada sin permiso del propietario de los derechos de autor, a lo largo del mundo. A menos que se especifique de manera contraria, los derechos de reproducción sobre los trabajos reproducidos permanecen con los respectivos fotógrafos.

“En vista de la maraña de enigmas, Dalí ha emergido para conquistar el mundo de la pintura, y de esta lucha nos ha traído algo más valioso que el oro. Ha abierto nuevos horizontes para expandirlos ante nosotros, pero sobre todo nos ha brindado algo más tangible: Salvador Dalí.”

— Julien Green

Índice

Biografía

A
Afiche surrealista
Alrededores de la ciudad paranoico-crítica: Tarde al borde de la historia europea
Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un piano
Atavismo del crepúsculo
Autorretrato
Autorretrato blando con tocino asado
Autorretrato con cuello de Rafael
Autorretrato cubista
Autorretrato en el estudio

B
Bañista

C
Cabezas blandas con huevo en un plato sin el plato, ángeles, y monstruos blandos en paisaje angélico
Castillo de Gala en Pubol
Cenicitas
Cesta de pan
Combate contra el minotauro
Composición satírica (La danza de Matisse)
Construcción blanda con judías hervidas – Premonición de la guerra civil
Cristo de San Juan de la Cruz

D

Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos (sin terminar)
Deseos insatisfechos
Desmaterialización de la nariz de Nerón
Destino geológico
Diseño para el decorado del ballet Tristán e Isolda
Diseño para la pelota en la secuencia del sueño de "Recuerda"

E

El Ángelus arquitectónico de Millet
El Ángelus de Gala
El caballero de la muerte
El descubrimiento de América por Cristóbal Colón (El sueño de Cristóbal Colón)
El destete del mueble-nutrición
El enigma de Guillermo Tell
El enigma de Hitler
El enigma del deseo – Mi madre, mi madre, mi madre
El espectro del sex-appeal
El gabinete antropomórfico
El gran masturbador
El hombre invisible
El jinete de la muerte
El juego lúgubre
El niño enfermo (Autorretrato en Cadaqués)
El ojo: Diseño para "Recuerda"
El pájaro herido
El rostro de Mae West que puede ser usado como un apartamento surrealista
El toreador alucinógeno

Escena en un cabaret
Escena familiar
Estudio de la cabeza de "La madona de Port Lligat"
Estudio de La miel es más dulce que la sangre
Estudio para el telón de fondo del ballet Tristán loco (Acto II)
Explosión

F
Festival de San Sebastián
Figura en las rocas (Mujer dormida)
Figura en una ventana

G
Gala y el Ángelus de Millet precediendo la llegada inminente de las anamorfis cónicas
Galarina

H
Huevos fritos en un plato sin el plato

I
Idilio atómico y uránico melancólico
Impresiones de África
Instrumento masoquista
Interior holandés (Copia de Manuel Benedito)

L
La desintegración de la persistencia de la memoria
La estación de Perpignan
La jirafa ardiendo
La madona de Port Lligat
La madona de Port Lligat
La máxima velocidad de la Madonna de Rafael

La miel es más dulce que la sangre
La muchacha del Ampurdán
La nariz de Napoleón, transformada en una mujer encinta, que pasea su sombra melancólica entre las ruinas originales
La persistencia de la memoria
La pesca del atún
La tentación de San Antonio
La Última Cena
La vejez de Guillermo Tell
Leda atómica

M
Meditación sobre el arpa
Mesa solar
Mi mujer, desnuda, contemplando su propio cuerpo convirtiéndose en escalera, tres vértebras de una columna, cielo y arquitectura
Minerva loca, loca, loca
Muchacha de espaldas
Muchacha sentada de espaldas
Mujer con cabeza de rosas
Mujer en la ventana en Figueras

N
Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo

P
Paisaje cerca de Cadaqués
Palacio del viento
Pareja con las cabezas llenas de nubes
Penya-Segats (Mujer sobre las rocas)
Placeres iluminados
Playa antropomórfica

Poesía de América, los atletas cósmicos
Portada de Minotaure No. 8

Poesía de América, los atletas cósmicos
Portada de Minotaure No. 8
Profanación de la hostia
Puerto de Cadaqués de noche

R
Reloj blando herido
Remordimiento de la esfinge hundida
Restos de un automóvil dando a luz a un caballo ciego que muerde un teléfono
Retrato de Ana María
Retrato de Gala con dos chuletas de cordero en equilibrio sobre su hombro
Retrato de Hortensia, campesina de Cadaqués
Retrato de José M. Torres
Retrato de la Vicomtesse Marie-Laure de Noailles
Retrato de Lucía
Retrato de Luis Buñuel
Retrato de María Carbona
Retrato de mi padre
Retrato de muchacha en paisaje
Retrato de Paul Eluard
Retrato del violonchelista Ricardo Pichot
Retrato ecuestre de Carmen Bordiu-Franco
Retrato geodésico de Gala
Ropa de noche y día del cuerpo
Rosas sangrantes

S

Sin título (Guillermo Tell y Gradiva)
Singularidades
Sol, cuatro mujeres de pescadores de Cadaqués
Sueño causado por el vuelo de una abeja en torno a una granada, un segundo antes de despertar

T

Tarde al borde de la historia europea
Tres jóvenes mujeres surrealistas que sostienen en sus brazos las pieles de una orquesta

V

Velázquez muriendo detrás de la ventana en el lado izquierdo del cual se proyecta una cuchara

Autorretrato

hacia 1921
Óleo sobre lienzo, 36,8 x 41,8 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (FL)

Biografía

1903 1ro de agosto, muerte del hermano mayor de Dalí, Salvador Galo Anselmo, a los dos años de edad, de gastroenteritis.

1904 11 de mayo, nacimiento de Salvador Felipe Jacinto Dalí en Figueras, una pequeña aldea pesquera de España. El apellido, poco común en España, proviene de la palabra "adalil", que a su vez tiene sus raíces en el arábigo y significa "líder".

1910 Su abuela María Ana Ferrés y su tía Catalina se mudaron a la casa familiar de Dalí.

1914 Las obras de mayor antigüedad de Dalí datan de 1914.

1916 A los doce años, enviaron a Dalí de vacaciones a la finca "Mulí de la Torre" de unos amigos de la familia, los Pichot, a pocos kilómetros de Figueras, sitio que habría de convertirse en un lugar de magia para el entonces joven Salvador.

1918 En invierno, Dalí participó en una exposición grupal de artistas de Figueras. En el periódico local, el muchacho de catorce años fue celebrado como un prometedor "maestro de la pintura".

1919 Pasa el verano en Cadaqués, el lugar natal de su padre en la Costa Brava, en una pequeña casa de vacaciones.

1921 6 de febrero, muerte de Felipa Doménech, la madre de Dalí. El padre pronto se casó con la hermana de su difunta esposa, Catalina, quien había estado viviendo en su casa durante los últimos once años.

1922 Acompañado por su padre y su hermana Ana María, Dalí viajó a la escuela de arte de Madrid para presentarse al examen de ingreso. Después de que la comisión del examen lo aceptara, se mudó a una habitación en la "Residencia de Estudiantes", un centro residencial y cultural estudiantil al estilo de Oxford y Cambridge.

1923 Se publicó *La Interpretación de los sueños* de Sigmund Freud. Dalí comenzó a leerlo de inmediato y lo

1925 En mayo, Dalí participó en el "Primer salón de artistas ibéricos" con diez pinturas, entre ellas un retrato de su amigo Luis Buñuel que había pintado en 1924. Dalí y Lorca viajaron juntos a Figueras durante las vacaciones de Pascua y entablaron una íntima amistad a partir de entonces. En noviembre, la galería Dalmau de Barcelona presentó la primera muestra individual de las pinturas de Dalí.

1926 Dalí viajó a París para visitar a Picasso en su departamento de la rue de la Boétie. García Lorca escribió la *Oda a Salvador Dalí.* Pinta *Naturaleza muerta* (*Invitación al sueño*). A partir de una foto que Ana María había tomado del poeta durmiendo en 1925, Dalí pintó la cabeza de García Lorca al estilo de un busto romano, donde las cualidades plásticas en relieve y contorno se descomponen en sombras y la representación de los rasgos. Dalí y Lorca comenzaron a trabajar juntos para la obra *Mariana Pineda.* Dalí comenzó a pintar *La miel es más dulce que la sangre*. Se exhibe la pintura *Cesta de pan* en el Museo de Arte Carnegie en Pittsburgh.

1927 24 de junio, estreno de *Mariana Pineda*. En el verano, Dalí publicó un dibujo titulado *San Sebastián* en la revista "L'Amic de les Arts", dedicado a García Lorca.

1928 Dibujo de la portada para "Gallo", la revista que García Lorca publicaba en Granada. Escribe el guión para *Un chien andalou*, *Un perro andaluz*.

1929 Dalí viajó a París a ver el rodaje de la película *Un chien andalou*. Durante su estancia allí, Dalí también firmó un contrato con el galerista Camille Goemans. En el verano, Dalí conoció a Gala Eluard en Cadaqués y se enamoraron. Finales de noviembre, se desató un altercado entre Dalí y su padre, quien le dio a conocer que la familia no deseaba tener nada más que ver con él. Pinta *El gran masturbador*.

1930 Gala publicó *La femme visible*, *La mujer visible* de Dalí, una colección de varias de sus ideas sobre la doble imagen. 22 de octubre, presentación de *La Edad de Oro*, para la cual Dalí había hecho contribuciones por escrito, ante un perspicaz público entre los que se encontraban Gertrude Stein, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, André

1934 Dalí expuso su pintura *El enigma de Guillermo Tell* en el Salón des Indépendants a principios de ese año. Dalí y Lorca se reunieron por última vez en Barcelona. A los dos años, poco después del comienzo de la Guerra Civil española, García Lorca fue asesinado por los soldados de Franco. La amistad entre Dalí y Buñuel llegó a su fin. En noviembre, Dalí y Gala viajaron a los Estados Unidos por primera vez.

1935 En enero, los Dalí regresaron a París y fueron recibidos con la noticia de que habían provocado un escándalo en Nueva York en una fiesta de despedida en el elegante restaurante de allí, Coq Rouge.

1936-9 Más viajes a los Estados Unidos. En el lapso intermedio vivieron en Italia y el sur de Francia.

1936 En su segundo viaje a Nueva York en diciembre de 1936, la revista *Time* le dedicó la portada. Presentaba un retrato que le había tomado Man Ray.

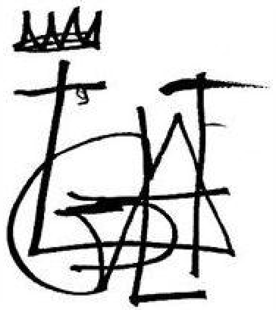
1939 El 21 de mayo, la Feria Mundial en Nueva York. Como tema, Dalí escogió el *Sueño de Venus*. A finales del año, Dalí dirigió la Ópera Metropolitana en su primer trabajo dramático titulado *Bacchantal*, basado en temas de *Tristán e Isolda* de Wagner.

1940 Dalí parte hacia los Estados Unidos.

1941 Los Dalí se mudaron a una casa en Pebble Beach no lejos de Los Ángeles. Pinta *Autorretrato blando con tocino frito*. 8 de octubre, los Ballets Russes estrenaron *Laberinto* en la Ópera Metropolitana.

1942 Halsmann diseñó la sobrecubierta para la autobiografía de Dalí que apareció ese año en inglés. A finales del año, el Museo de Arte Moderno de Nueva York expuso una retrospectiva de la obra de Dalí que presentaba cincuenta pinturas y diecisiete dibujos. La exhibición posteriormente se trasladó a otras ocho ciudades norteamericanas. En diciembre, Dalí conoció a Eleanor y Reynolds Morse. Cuatro meses después los Morse compraron su primer “Dalí” por 1.200 dólares: *Araña de noche... ¡Esperanza!*

1945 El director Alfred Hitchcock llevó a Dalí al estudio para crear la secuencia del sueño para su película de inspiración psicoanalítica *Recuerda*.



1948 Dalí se convirtió a la Iglesia Católica Romana. En el mismo año regresó una vez más a Europa con Gala y se mudaron nuevamente a la casa de Port Lligat.

1949 Salvador pintó la primera versión de *La madona de Port Lligat*. Como modelo para la pintura empleó Virgen con el niño de Piero della Francesca del siglo XV.

1950 Creó la secuencia de sueño para la comedia de Vincente Minelli *El padre de la novia*.

1951 3 de septiembre, Dalí y Gala aparecieron como gigantes de siete metros en un baile en Venecia.

1955 Dalí trasladó por unos días su taller al recinto de los rinocerontes en el zoológico de Vincennes, un suburbio de París, a fin de trabajar en su versión paranoico-crítica de *La bordadora* de Vermeer.

1956 Dalí se casó con Gala (nombre original Jelena Deluwina Diakonoff y llamada "Gradiva" por Dalí), nacida en Rusia y viuda del poeta francés Paul Eluard. Permaneció junto a Dalí hasta su muerte en 1982 y fue su musa, modelo y administradora.

1967 Dalí compró el semi decrépito Chateau Púbol para Gala.

1974 Dalí, a los setenta años, inauguró su "Teatro-Museo"

1976 Enrique Sabater se encargó de administrar los asuntos generales de Dalí y pronto logró convertirse en un multimillonario a expensas del pintor.

1979 El Centro Georges-Pompidou de París le dedicó a Dalí una amplia exposición retrospectiva.

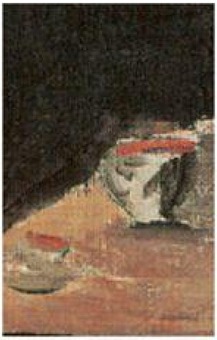
1980 Dalí se enfermó de Parkinson.

1982 Los Morse adquirieron alrededor de cuatrocientas de sus obras, y entre ellas, aproximadamente noventa pinturas. Construyeron un museo en San Petersburgo, Florida, para su colección en 1982.

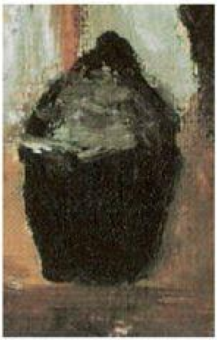
1983 Pintó el último de sus cuadros: *La cola de la golondrina*

1989 23 de enero, muerte de Salvador Felipe Jacinto Dalí.

1994 Exhibición sobre los años formativos de Dalí.

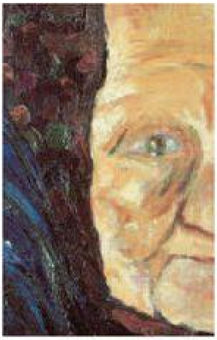


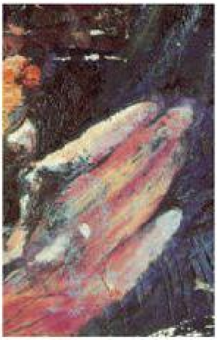
A los 37 años de edad, Salvador Dalí escribió su autobiografía. Titulada *El secreto de la vida de Salvador Dalí*, el pintor español retrata su niñez, los días como estudiante en Madrid y los primeros años de fama en París hasta su partida a los Estados Unidos en 1940. La exactitud de sus descripciones es dudosa en más de una oportunidad. Las fechas muy a menudo son incorrectas y varias experiencias de su niñez encajan con demasiada perfección en la historia de su vida.



Interior holandés (Copia de Manuel Benedito)

1914
Óleo sobre lienzo, 16 x 20 cm
Colección Joaquín Vila Moner, Figueras

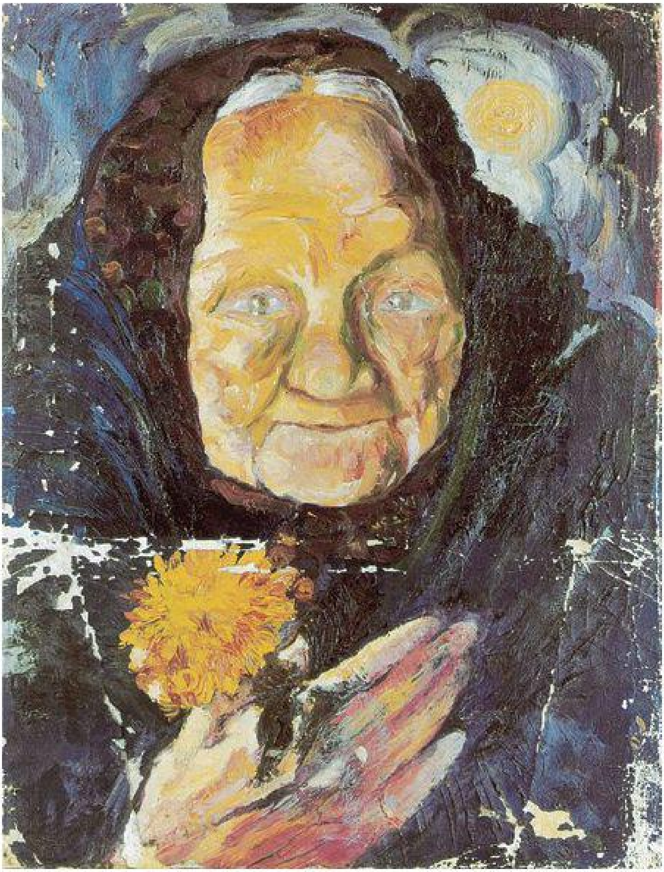




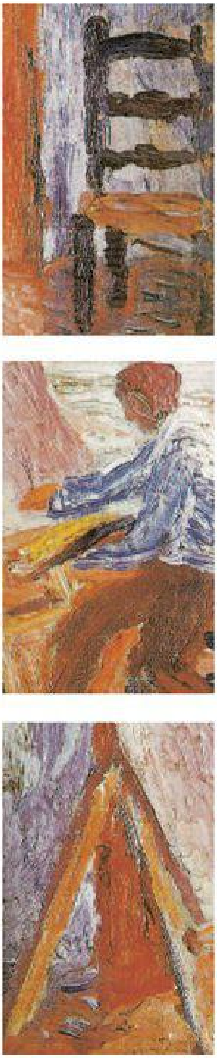
El autorretrato que Dalí pintó en 1942, y que perfeccionó continuamente hasta su muerte en 1989, muestra una persona excéntrica, más a gusto cuando se encuentra en pose. A pesar de esta tendencia, a menudo Dalí revelaba detalles íntimos de su vida frente a las cámaras. Este acto de autorrevelación, como Dalí explica en su autobiografía, es una forma de vivisección, el desnudamiento del cuerpo vivo llevado a cabo en nombre del narcisismo puro. Cuanto más se mostraba en público, más se escondía.

Retrato de Lucía

1918
Óleo sobre lienzo, 43,5 x 33 cm
Colección privada



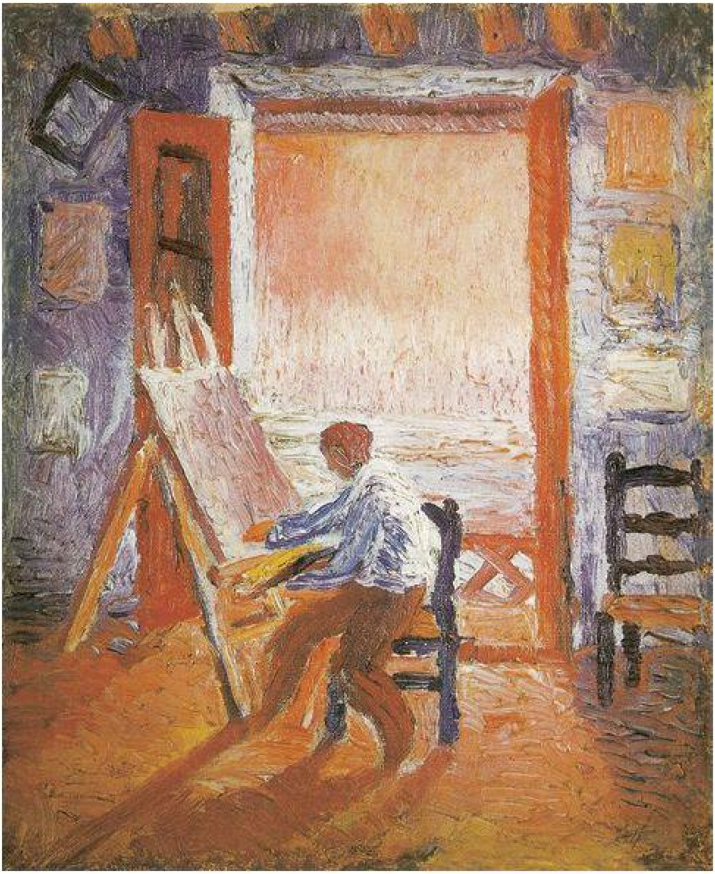
Sus máscaras se volvieron cada vez más grandes y más imponentes: se autodenominaba "genio" y "divino". Quienquiera que fuera en verdad la persona detrás de la imagen de Dalí, sigue siendo un misterio. Los recuerdos de Dalí parecen comenzar dos meses antes de su nacimiento el 11 de mayo de 1904. Al recordar este período, describe el "paraíso intrauterino" definido por "colores del infierno, que son rojo, anaranjado, amarillo y azulado, el color de las llamas, del fuego; sobre todo era cálido, quieto, suave, simétrico, duplicado y pegajoso."

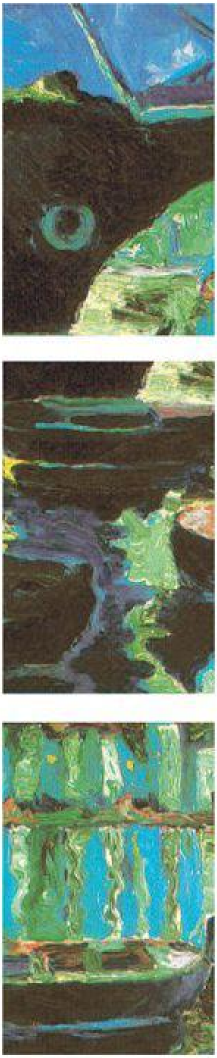


Autorretrato en el estudio

---

ca. 1919
Óleo sobre lienzo, 27 x 21 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

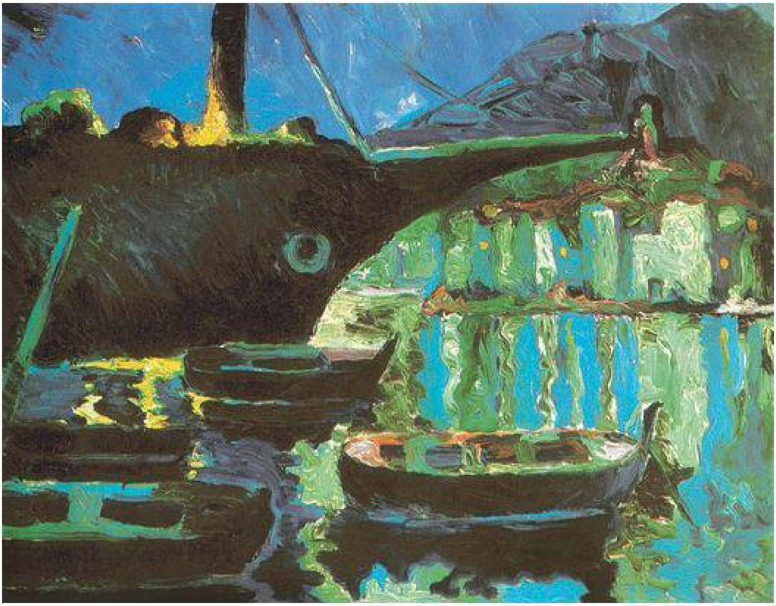


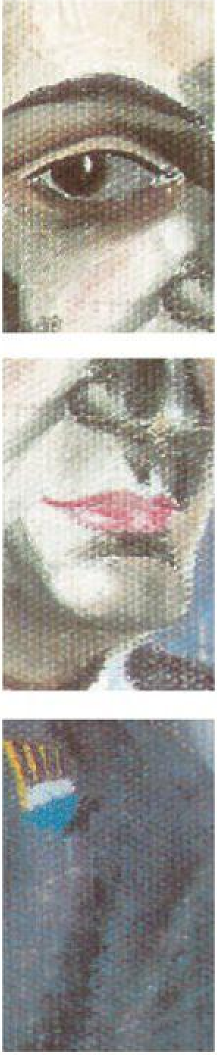


El recuerdo más notable de su nacimiento, de su expulsión del paraíso hacia el mundo brillante y frío, consta de dos huevos en forma de espejos que flotan en el aire, cuyas claras son fosforescentes: "Al final, estos huevos de fuego convergen con una pasta blanca amorfa muy suave, caracterizada por su extrema elasticidad. Los objetos técnicos se convertirían más tarde en mi mayor enemigo, y en cuanto a los relojes, debían ser blandos o nada en absoluto". La vida de Dalí se ve ensombrecida por la muerte de su hermano.

Puerto de Cadaqués de noche

1919
Óleo sobre lienzo, 18,7 x 24,2 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)





El 1 de agosto de 1903, el primer hijo de la familia, con apenas dos años de edad, murió de gastroenteritis. El niño Salvador se ve a sí mismo, ni más ni menos, como un sustituto de su hermano muerto: “Durante toda mi niñez y juventud, viví con la idea de que era parte de mi hermano muerto. Es decir, en mi cuerpo y mi alma, llevaba el cadáver adherido de este hermano muerto porque mis padres hablaban constantemente del otro Salvador”.

Retrato de José M. Torres

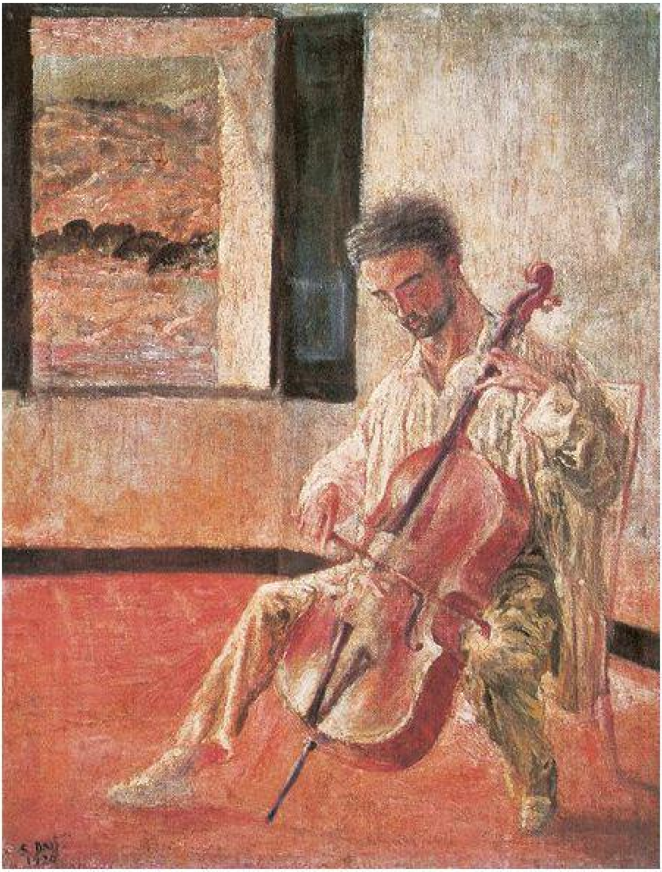
---

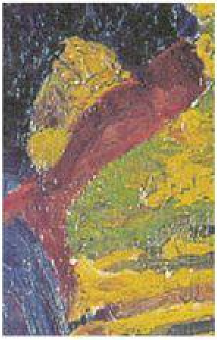
ca. 1920
Óleo sobre lienzo, 49,5 x 39,5 cm
Museo de Arte Moderno, Barcelona

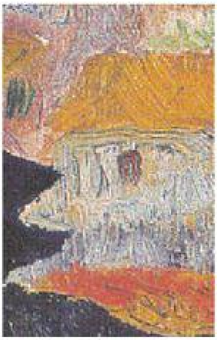
Por miedo a que el segundo hijo pudiera también enfermarse y morir, Salvador era especialmente consentido y malcriado. Estaba rodeado en un capullo de atención femenina, no sólo tejido por su madre Felipa Doménech Ferrés, sino también más tarde por su abuela María Ana Ferrés y su tía Catalina. Dalí reveló que su madre constantemente lo exhortaba a usar bufanda cuando salía a la calle. Si se enfermaba, disfrutaba de poder quedarse en cama.

Retrato del violonchelista Ricardo Pichot

1920
Óleo sobre lienzo, 61,5 x 49 cm
Colección privada, Cadaqués



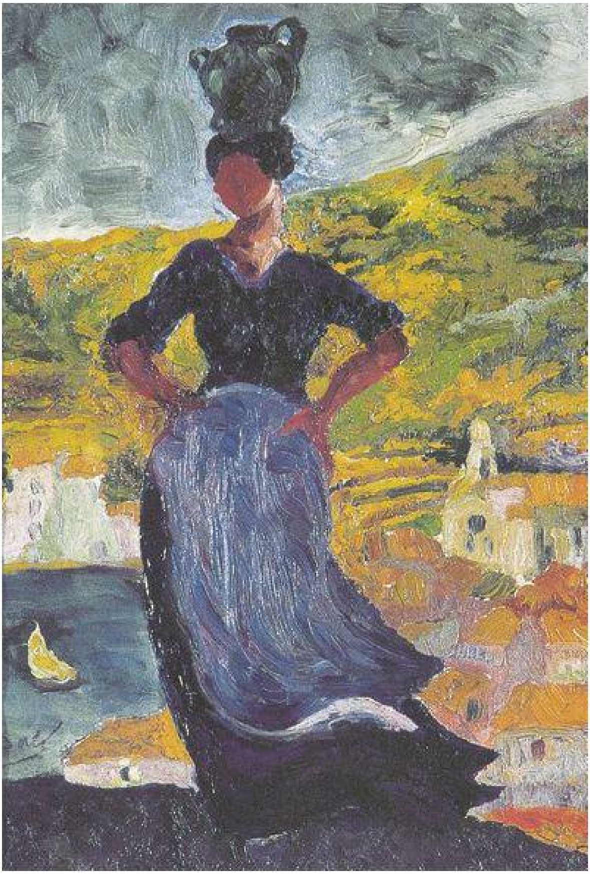




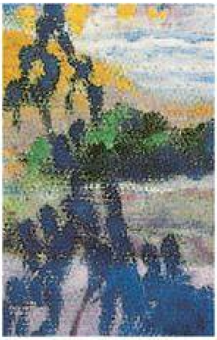
Ana María, la hermana de Dalí y cuatro años menor que él, escribe en su libro, *Salvador Dalí visto por su hermana*, que su madre rara vez dejaba que Salvador se apartara de su vista y era común que lo vigilara junto a su cama por la noche, ya que cuando se despertaba de repente, sobresaltado, y se encontraba solo, hacía un terrible alboroto. Salvador disfrutaba de la compañía de las mujeres y en especial la de las mayores, su abuela y Lucía (su niñera). Tenía muy poco contacto con los niños de su edad. A menudo jugaba solo. Se disfrazaba de rey y se miraba en el espejo: "Con mi corona, una capa sobre los hombros y desnudo.

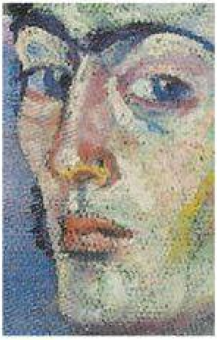
Retrato de Hortensia, campesina de Cadaqués

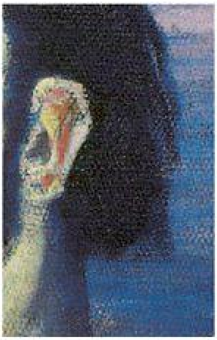
1920
Óleo sobre lienzo, 35 x 26 cm
Colección privada



Entonces me empujaba los genitales hacia atrás, entre los muslos, para verme lo más parecido posible a una niña. Ya entonces admiraba tres cosas: la debilidad, la edad y el lujo”. La madre de Dalí lo amaba sin reservas; lo adoraba. Con su padre Cusi, gozaba de un tipo diferente de relación. Él era notario en la ciudad comercial catalana de Figueras, cerca de la frontera española-francesa. Como pensador libre anticatólico, decidió no enviar a su hijo Salvador a una escuela católica, lo que hubiera correspondido a su posición social, sino a una escuela estatal.

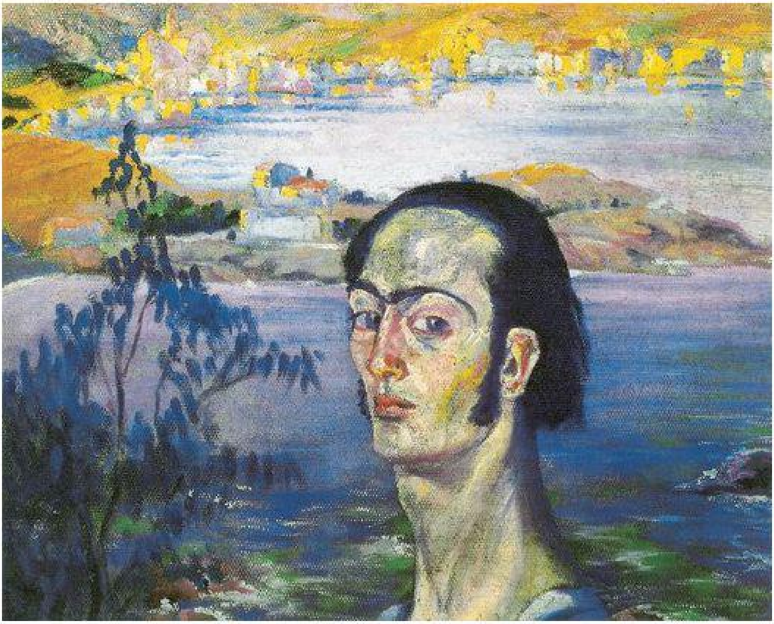




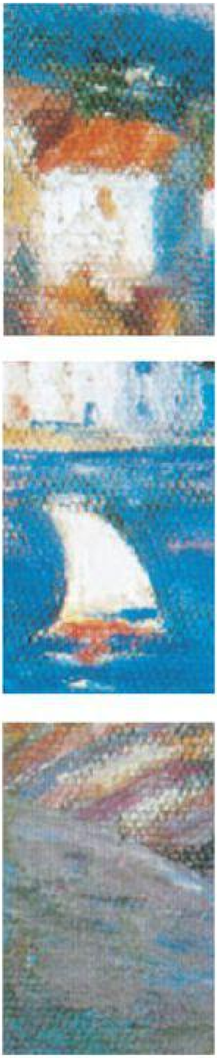


Autorretrato con cuello de Rafael

1920-1921
Óleo sobre lienzo, 41,5 x 53 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

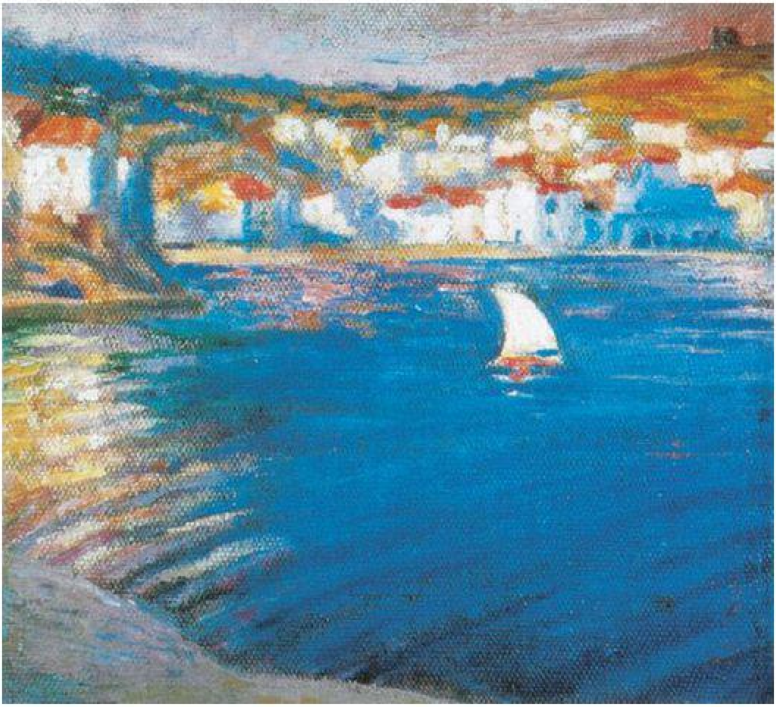


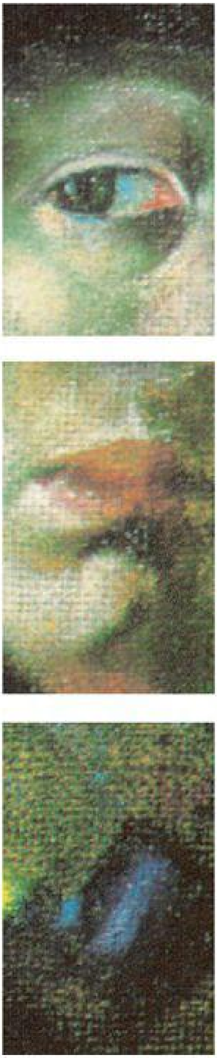
Cuando Dalí alcanzó el nivel requerido en el primer año, su padre permitió que lo transfirieran a una escuela católica privada de la orden francesa de los hermanos de “La Salle”. Allí, entre otras cosas, el pequeño de ocho años aprendió francés, que más tarde se convertiría en su segunda lengua, y recibió sus primeras lecciones de pintura y dibujo. Hacia la misma época en que Salvador recibía sus primeras lecciones de los hermanos, estableció su primer taller en el baño viejo y en desuso del ático de la casa familiar:



Paisaje cerca de Cadaqués

1920-1921
Óleo sobre lienzo, 31 x 34 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras





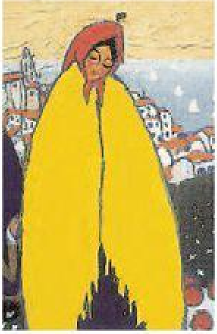
"Puse mi silla en la pileta de concreto y coloqué la tabla alta de madera (que protege del agua la ropa de la lavadora) en forma horizontal a través de ella, de modo que la pileta estuviese medio cubierta.

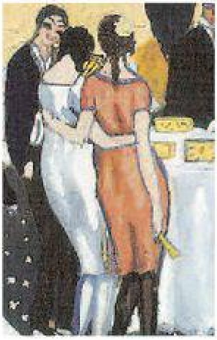
¡Ésta era mi mesa de trabajo!"

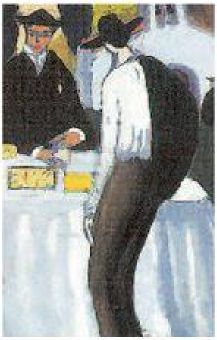
Las primeras obras de Dalí datan del año 1914. Son acuarelas de formato pequeño, estudios de paisajes de los alrededores de Figueras.

Autorretrato

ca. 1921
Óleo sobre lienzo, 36,8 x 41,8 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)



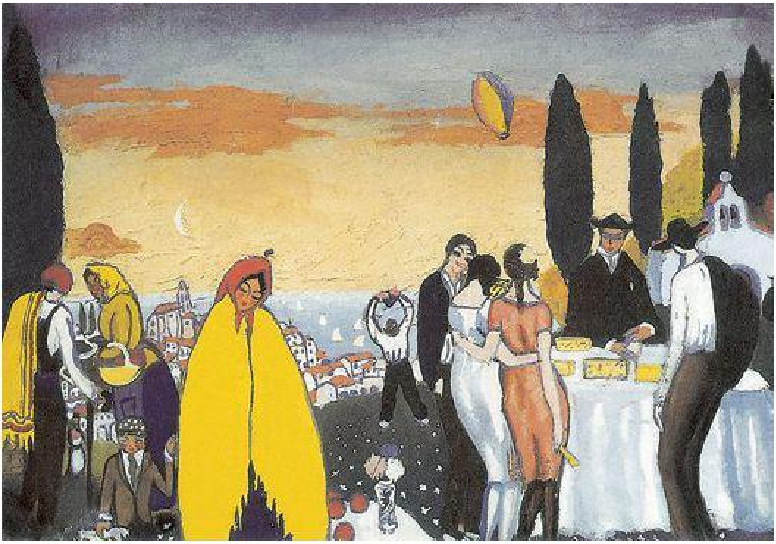




También existen pinturas al óleo hechas a los once años, que en su mayoría son copias de obras maestras que encontraba en la bien surtida colección de libros de arte de su padre. Para Salvador, el taller se convirtió en el "santuario" de su soledad. En el taller lavadero el pequeño rey se probó un nuevo traje: "Empecé a examinarme y a observar; mientras hacía muecas y guiños acompañados por un sonrisa rencorosa subliminal, en el fondo de mi mente, sabía, aunque vagamente, que estaba encaminado a desempeñar el papel de un genio.

Festival de San Sebastián

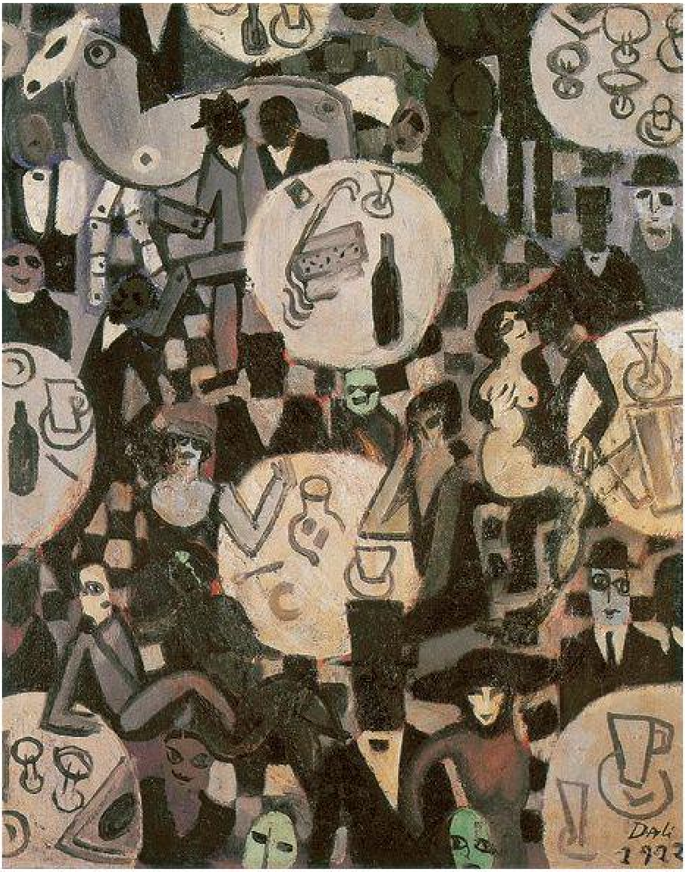
1921
Aguada sobre cartón, 52 x 75 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

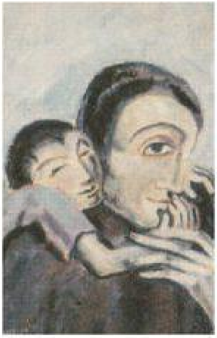


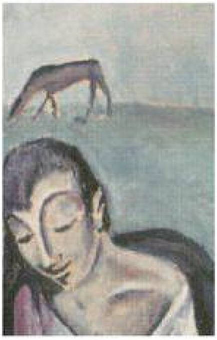
¡Ay, Salvador Dalí! Ahora lo sabes: ¡si desempeñas el papel de un genio, también te convertirás en uno!" Más tarde Dalí analizó su comportamiento: "A fin de extraer de mí a mi hermano muerto, tuve que desempeñar el papel de genio para asegurarme que en todo momento en realidad yo no era él, que yo no estaba muerto; como tal, me vi obligado a adoptar toda clase de poses excéntricas". Los intentos de Salvador por distanciarse de su hermano muerto lo hicieron llegar al extremo de creerse inmortal.

Escena en un cabaret

1922
Óleo sobre lienzo, 52 x 41 cm
Colección Bénédicte Petit, París


Dali

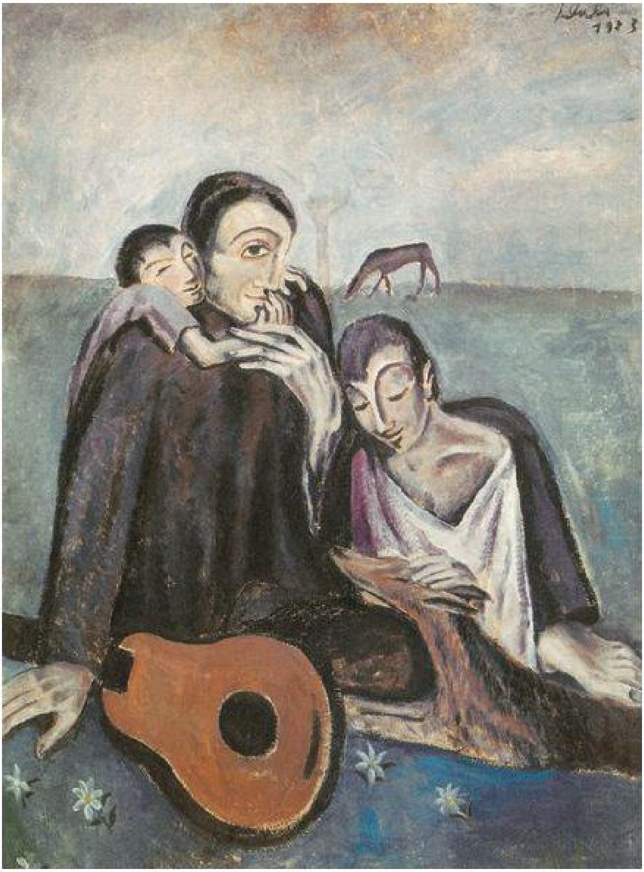




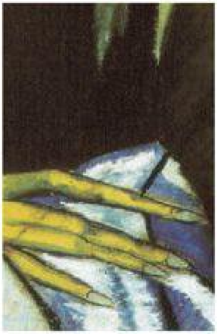
Un día al bajar las escaleras de la escuela, de pronto se le ocurrió que debería dejarse caer. Pero en el último momento el miedo lo retuvo. Sin embargo, elaboró un plan de acción para el día siguiente: "En el preciso momento en que bajaba las escaleras con todos mis compañeros de clase, di un salto fantástico hacia el vacío, y al aterrizar sobre los escalones de abajo rodé sin parar hasta que por fin llegué al piso. La caída tuvo un gran efecto en los demás niños y los maestros que acudieron corriendo a ayudarme".

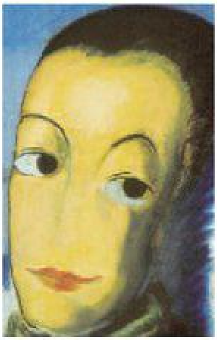
Escena familiar

1923
Óleo y aguada sobre cartón,
105 x 75 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras



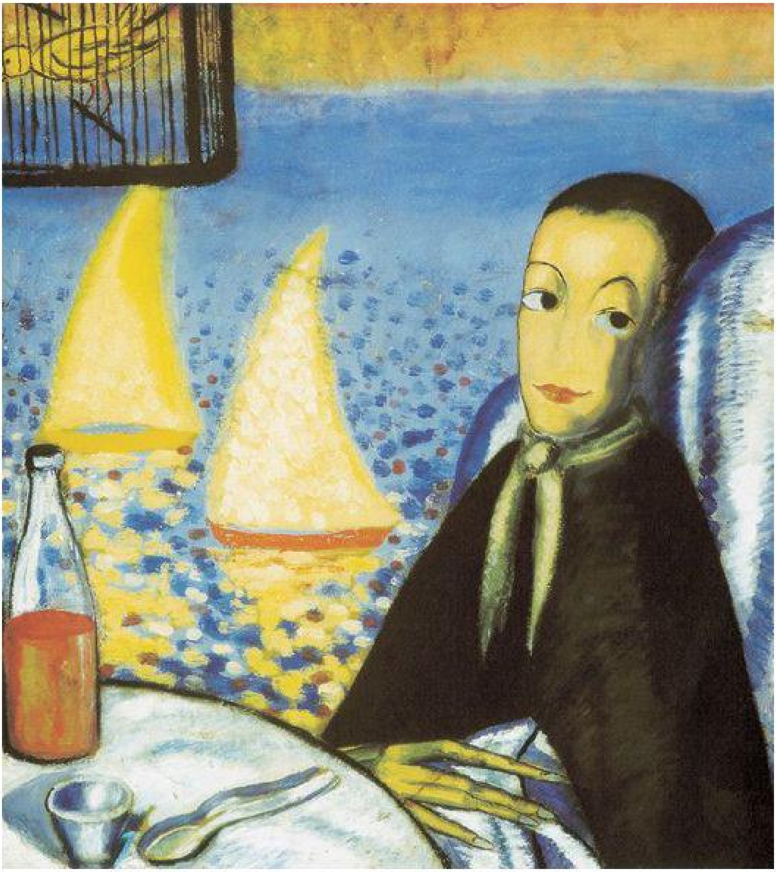
La capacidad para atraer la atención de los demás, y ser posteriormente admirado por ellos, le otorgaba al pequeño rey Salvador un placer indescriptible. No obstante, prefería que su "séquito" mantuviera distancia. Desde la ventana en el taller lavadero espiaba a los demás niños, en particular a las alumnas de la escuela vecina. En el verano de 1916, enviaron al muchacho de doce años de vacaciones a la finca de unos amigos de la familia, los Pichot.

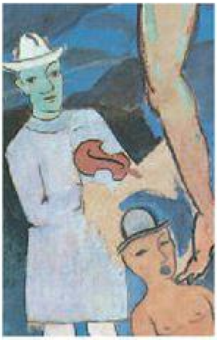




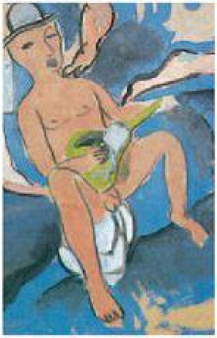
El niño enfermo (Autorretrato en Cadaqués)

ca. 1923
Óleo y aguada sobre cartón, 57 x 51 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)



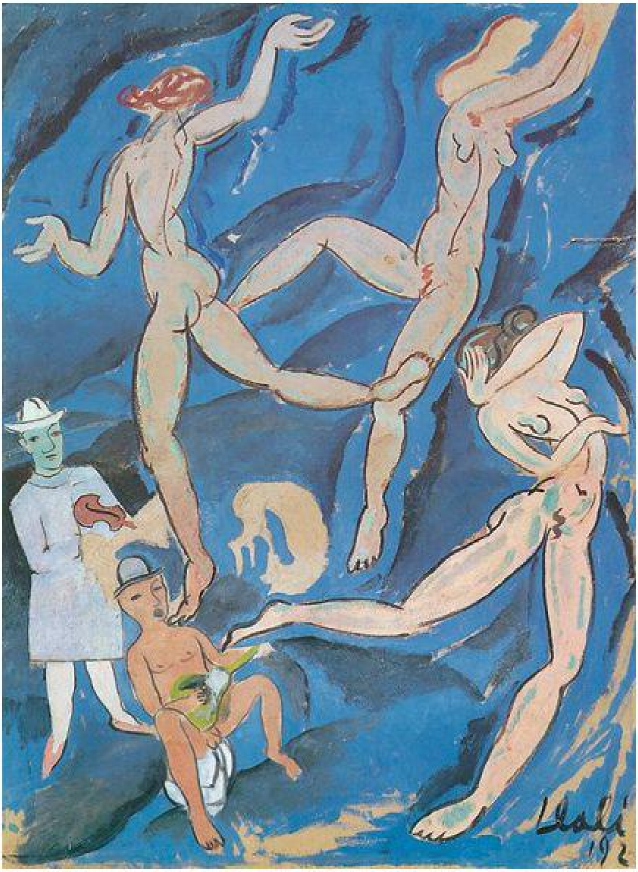


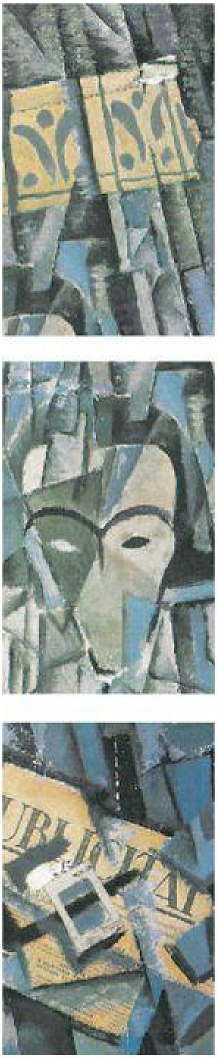
La finca "Mulí de la Torre", nombrada en honor a su molino, y a sólo unos pocos kilómetros de Figueras, habría de convertirse en un lugar mágico para Salvador. Durante semanas se entregó sin estorbos a sus fantasías, un ensueño para el cual contaba sólo con una hora en Figueras en el taller lavadero. La mayoría de sus fantasías en ese momento eran de una naturaleza erótica. El erotismo y la muerte se unifican muy temprano en la vida de Dalí.



Composición satírica (La danza de Matisse)

1923
Aguada sobre cartón, 138 x 105 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

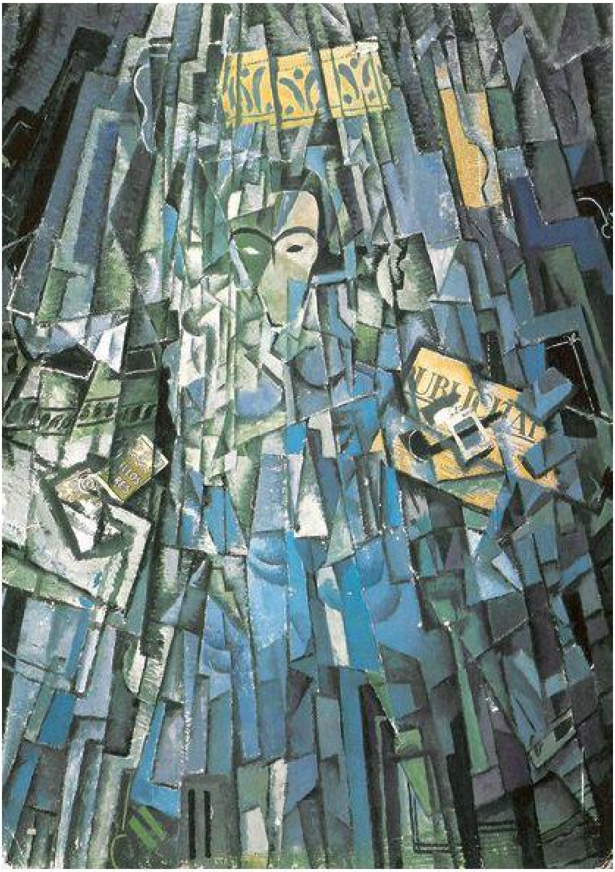




Desde una red de fantasías centradas en torno al erotismo, la muerte y el asco, Dalí sólo pudo salvarse gracias a su propia agilidad mental. Durante la pubertad, y sin ningún método, comenzó a leer la amplia biblioteca de su padre. En especial se entretenía con los filósofos Voltaire, Nietzsche, Descartes y Spinoza; pero sin duda su favorito era Kant: "Me encantaba perderme en el laberinto de sus vías de pensamiento, en las cuales los cristales en constante expansión de mi inteligencia juvenil encontraban reflejada verdadera música divina".

Autorretrato cubista

1923
Aguada y collage sobre cartón,
104,9 x 74,2 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

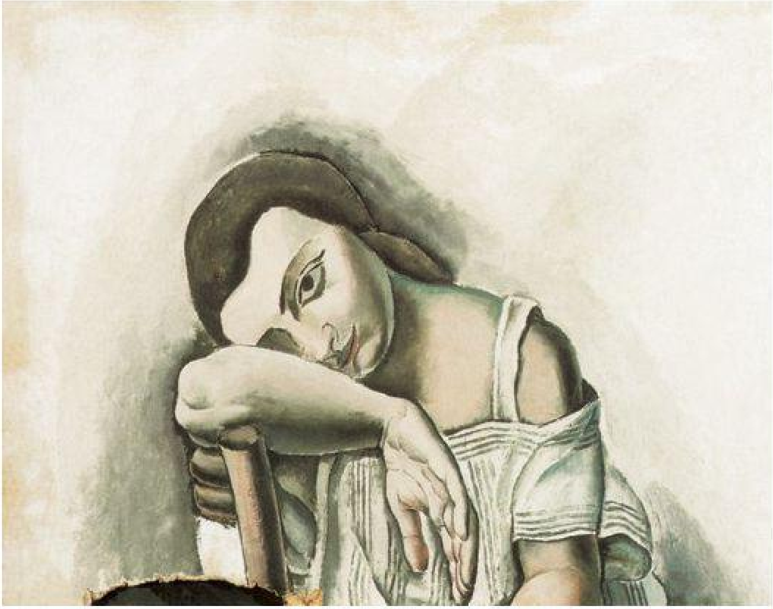


A pesar de este gran interés por la filosofía, Dalí también se dedicó a la historia del arte y continuó con sus tentativas de pintura. Su padre lo apoyaba comprándole lienzos, pinceles, pinturas y revistas. No obstante, Pepito Pichot adoptó un papel más importante como patrocinador y le armó un taller en un granero. Dalí pintó paisajes al estilo impresionista y también desarrolló sus propias ideas. Un día, por ejemplo, pegó pedúnculos de cerezas reales a sus pinturas de cerezas.

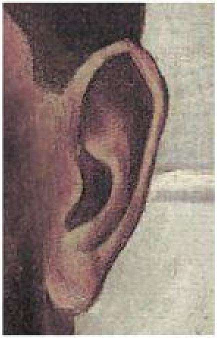
Retrato de Ana María

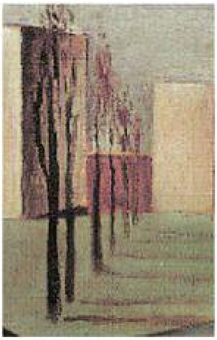
---

ca. 1924
Óleo sobre cartón, 55 x 75 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras



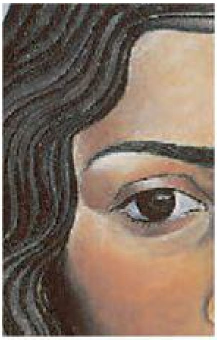
A Pepito Pichot le impresionó esta idea; tanto así que prometió convencer al señor Dalí que dejara a Salvador recibir lecciones de pintura. En el siguiente año escolar, Dalí se cambió a la escuela secundaria de los Maristas. Además, visitó la clase de pintura de Juan Núñez en la escuela de arte de la ciudad. Tal como Dalí declaró más tarde, le debió mucho a este maestro. Para entonces el muchacho estaba convencido de que quería ser pintor.



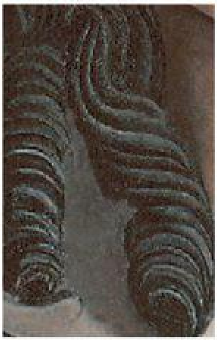


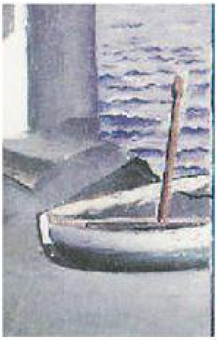
Retrato de Luis Buñuel

1924
Óleo sobre lienzo, 70 x 60 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid



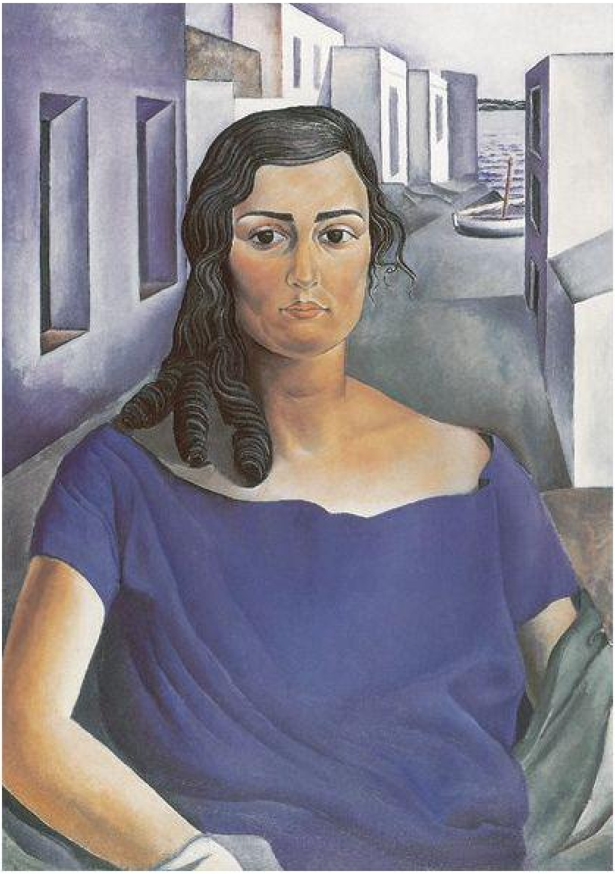
En esencia, su padre no tenía nada en contra de esto; sin embargo, insistió en una enseñanza formal: primero el diploma de la escuela secundaria, después el estudio en la escuela vocacional de arte, escultura y gráfico en Madrid. Dalí pasó el verano de 1919 en Cadaqués, el lugar natal de su padre en la Costa Brava. La familia tenía allí una pequeña casa de vacaciones. Cadaqués fue un lugar que Dalí amó "con lealtad fanática" toda su vida. El 6 de febrero de 1921, falleció Felipa Doménech.

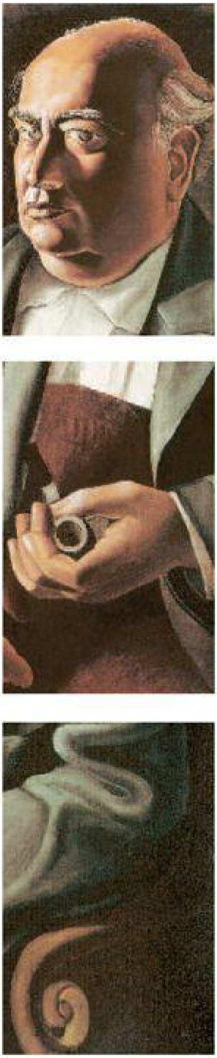




Retrato de muchacha en paisaje

1924-1926
Óleo sobre lienzo, 92 x 65 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

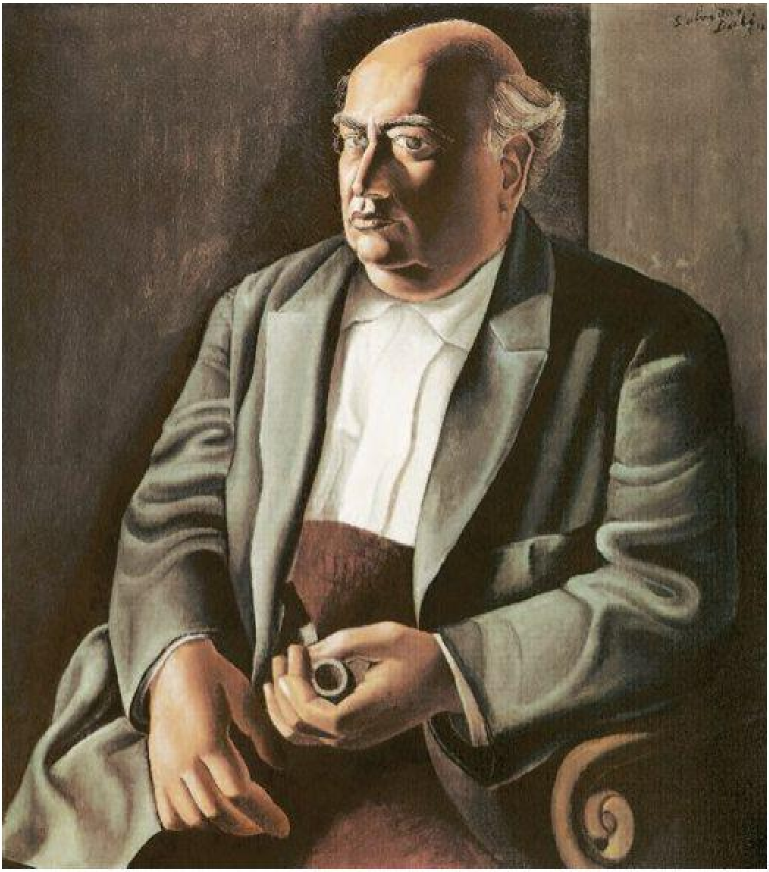


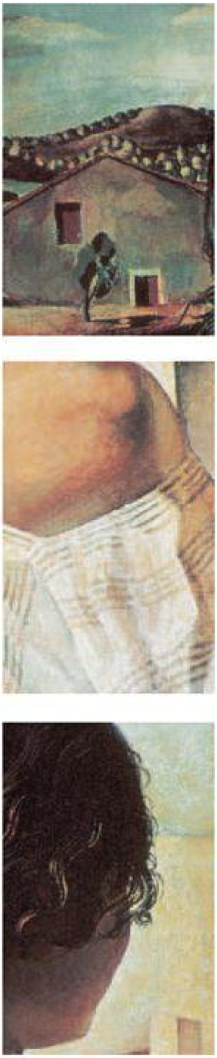


El padre de Dalí pronto se casó con la hermana de su difunta esposa, Catalina, quien había estado viviendo en su casa durante los últimos once años. Para Dalí, la muerte de su madre fue "el peor golpe de toda mi vida. Yo la adoraba; para mí ella era única. (...) Llorando y con los dientes apretados juré que con todo el poder de la luz divina que un día rodearía mi glorioso nombre y rescataría a mi madre de la muerte y del destino".

Retrato de mi padre

1925
Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm
Museo de Arte Moderno, Barcelona





El muchacho de dieciséis años planificó su fama con detalle: primero quería ir a la escuela vocacional de arte, escultura y gráfico de Madrid durante tres años, ganar un premio y luego continuar sus estudios en Italia. Antes de partir hacia Madrid, tras haber obtenido satisfactoriamente el diploma de la escuela secundaria, presentó ocho pinturas en la exhibición grupal que llevó a cabo la unión estudiantil catalana en la galería *Dalmau* de Barcelona.

Muchacha sentada de espaldas

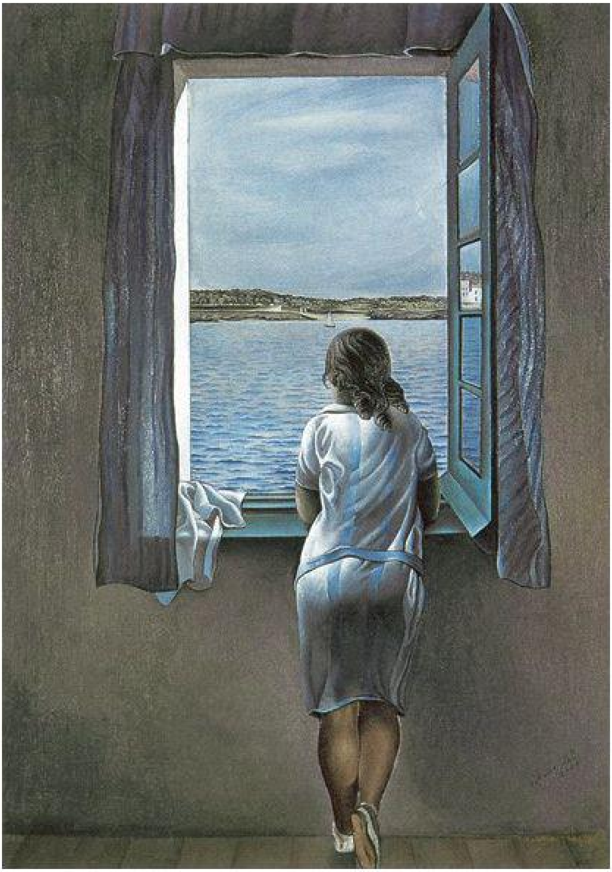
1925
Óleo sobre lienzo, 103 x 73,5 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

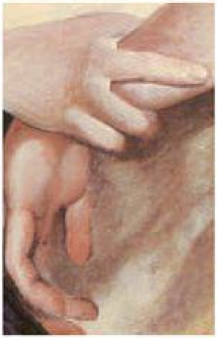
En la prensa local se confirmó que el joven pintor tenía un talento extraordinario: “Dalí va en camino a un gran éxito”.

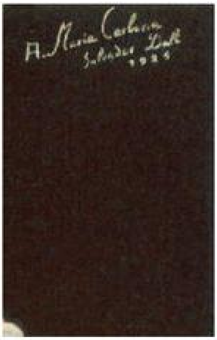
En el otoño de 1922, acompañado por su padre y su hermana Ana María, el joven de dieciocho años viajó a la escuela de arte de Madrid para presentarse al examen de ingreso. Durante aproximadamente seis días, los aspirantes debían preparar un dibujo de una escultura clásica.

Figura en una ventana

1925
Óleo sobre lienzo, 103 x 75 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid





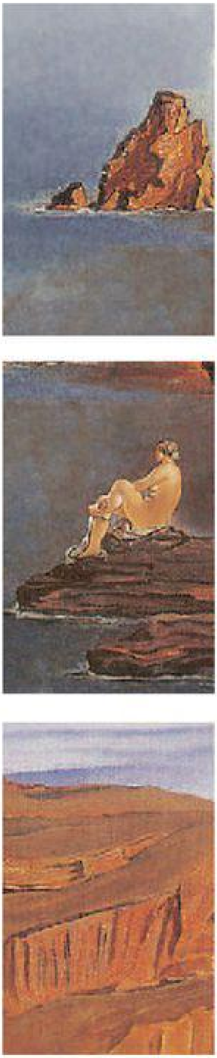


El modelo de Dalí fue una pieza de *Baco* de Jacopo Sansovino. Se mudó a una habitación en la "Residencia de Estudiantes", un centro residencial y cultural estudiantil al estilo de Oxford y Cambridge. A comienzos de los años veinte, vivió allí un grupo de procedencia literaria y artística de España; entre otros, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfias, Eugenio Montes y Pepín Bello. Dalí se encerró en sí mismo y cultivó su papel de solitario: se dejó el cabello largo y vestía pantalones cortos, una larga capa y un gran sombrero de fieltro negro.

Retrato de María Carbona

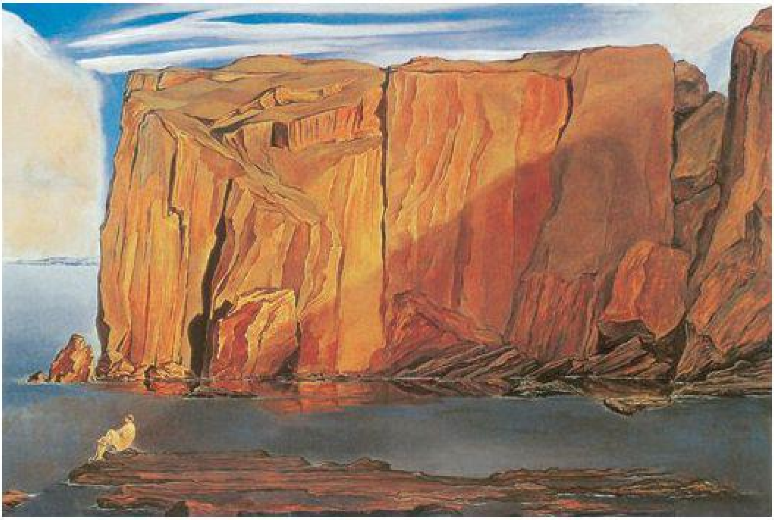
1925
Óleo sobre tabla, 52,6 x 39,2 cm
Museo de Bellas Artes, Montreal

Por la mañana asistía a los cursos en la academia y en la tarde y en la noche trabajaba en su habitación. El joven estudiante no tenía gran estima hacia algunos de sus maestros en la academia; para él eran demasiado modernos. “Había esperado barreras, severidad y ciencia. ¡En cambio me ofrecieron libertad, pereza y nuevos enfoques!” Al mismo tiempo criticaba a los profesores por su incapacidad para abandonar el impresionismo francés y su falta de atención hacia las tendencias más nuevas en el arte, como el cubismo.



Penya-Segats (Mujer sobre las rocas)

1926
Óleo sobre tabla de olivo, 26 x 40 cm
Colección privada

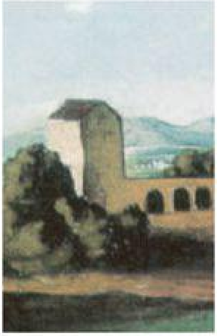


En sus estudios privados, Dalí leía las obras de Georges Braque y compraba reproducciones de sus pinturas. Intentó aplicar al lienzo las nuevas enseñanzas sobre forma.

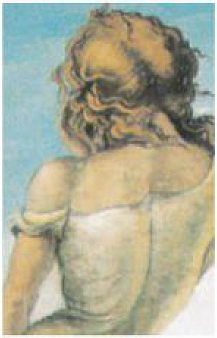
Un día, uno de sus compañeros, Pepín Bello, le descubrió dos pinturas cubistas en la habitación. Bello pertenecía a un círculo literario-artístico, y de inmediato les informó de sus hallazgos. Hasta este punto Dalí había sido considerado un excéntrico reaccionario.

Figura en las rocas (Mujer dormida)

1926
Óleo sobre madera, 27 x 41 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

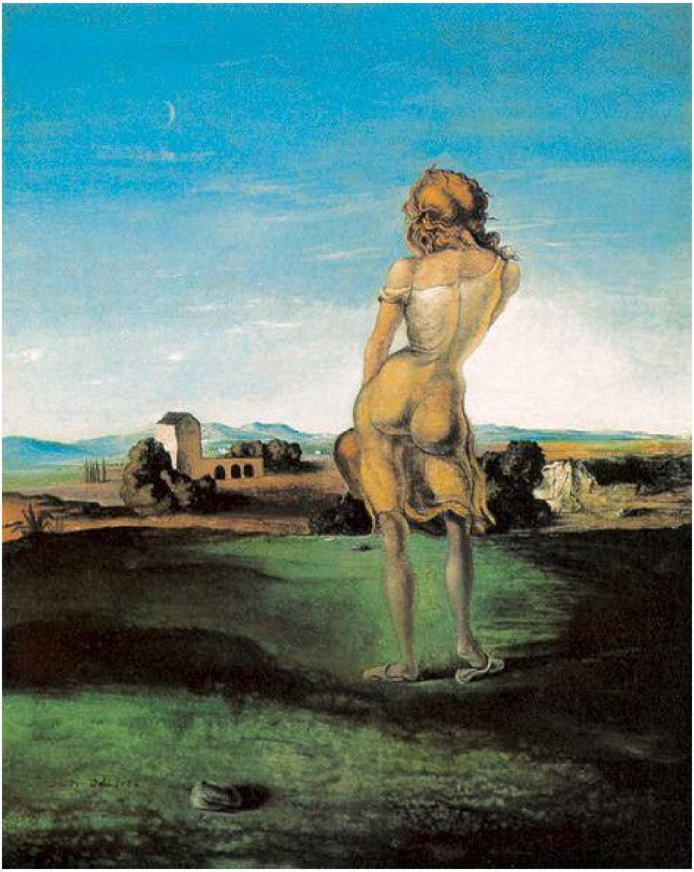


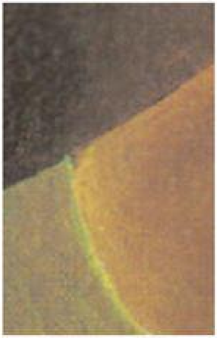
De todos, nadie había sospechado que él podía estar tan bien informado acerca de los más recientes acontecimientos en París, la gran metrópolis del arte. La vida de Dalí cambió después de este descubrimiento. El interés que los demás demostraban hacia él de repente lo transformó: el lobo solitario se metamorfoseó y nació el dandi. Se cortó el cabello y compró el traje más costoso que pudo hallar en la tienda de hombres más elegante de Madrid. Al cabo de cuatro meses de vivir como un asceta, Dalí comenzó a llevar la vida de un bohemio.

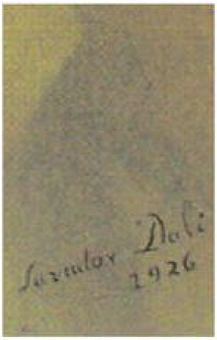


La muchacha del Ampurdán

1926
Óleo sobre madera, 51 x 40 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)



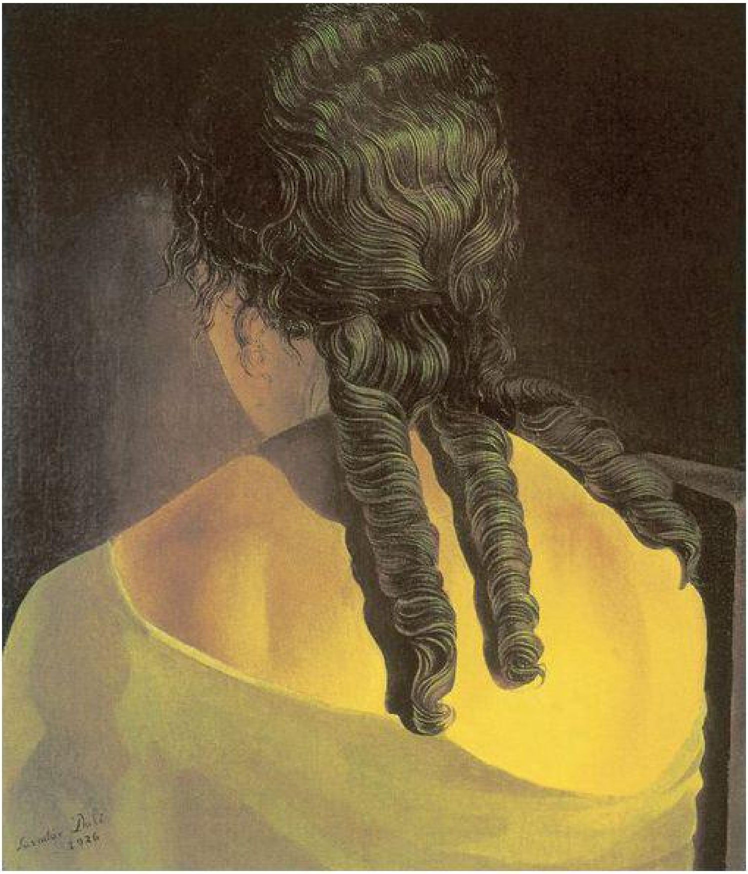


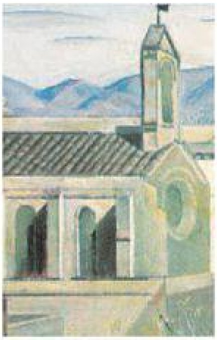


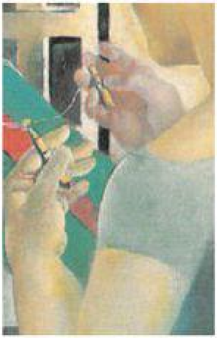
En lugar de asistir a las clases de pintura, concurría a restaurantes y bares. En los círculos literario-artísticos en el Café de Pombo conoció a Luis Buñuel, quien más tarde sería director de cine, y al poeta Federico García Lorca. A comienzos del segundo año de estudio, le prohibieron la entrada a la academia durante doce meses. La exclusión de las clases lo tenía sin cuidado. Creía firmemente que los profesores eran incapaces de enseñarle nada.

Muchacha de espaldas

1926
Óleo sobre tabla, 32 x 27 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)





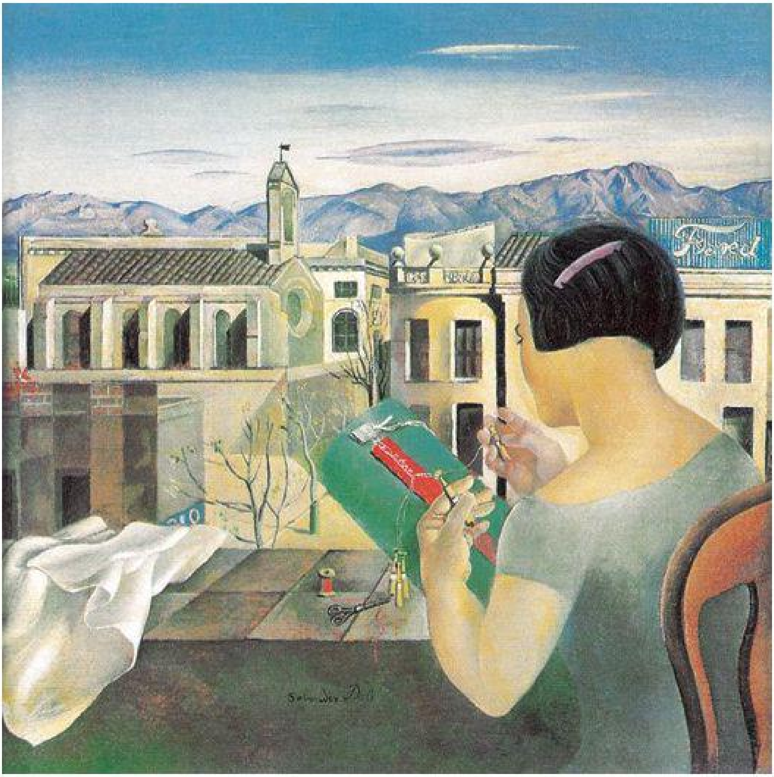


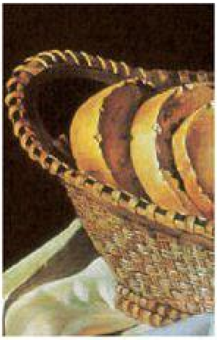
Permaneció en Madrid y comenzó a estudiar esbozando desnudos en la "*Academia Libre*", que había sido fundada por el pintor Julio Moisés.

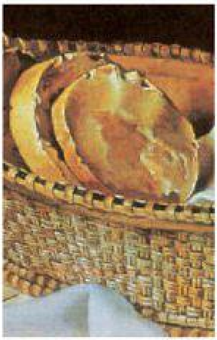
A principios de 1924 regresó a Figueras. Su hermana, Ana María, se convirtió en la modelo preferida. La pintaba de espaldas ya sea de pie o sentada en la ventana abierta. En mayo de 1925, participó en el "Primer salón de artistas ibéricos" con diez pinturas, entre ellas un retrato de su amigo Luis Buñuel que había pintado en 1924.

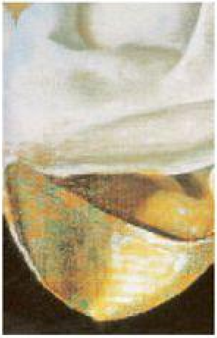
Mujer en la ventana en Figueras

1926
Óleo sobre lienzo, 24 x 25 cm
Colección de Juan Casanelles, Barcelona


Ford





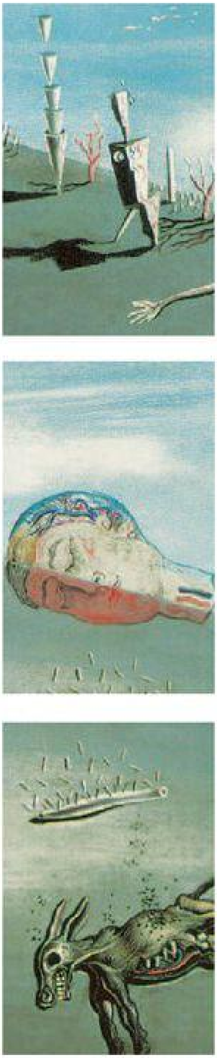


En noviembre, la galería *Dalmau* de Barcelona presentó la primera muestra individual de las pinturas de Dalí.

Entre los visitantes más renombrados de la exhibición se encontraba Pablo Picasso. Al artista de cuarenta y un años le agradó en especial la pintura *Muchacha de pie en una ventana*. Seis meses después, Dalí viajó a París y visitó a su famoso compatriota: “Al entrar en el apartamento de Picasso en la rue de la Boétie, estaba tan profundamente conmovido y lleno de respeto, que era como si me encontrara en una audiencia con el Papa.

Cesta de pan

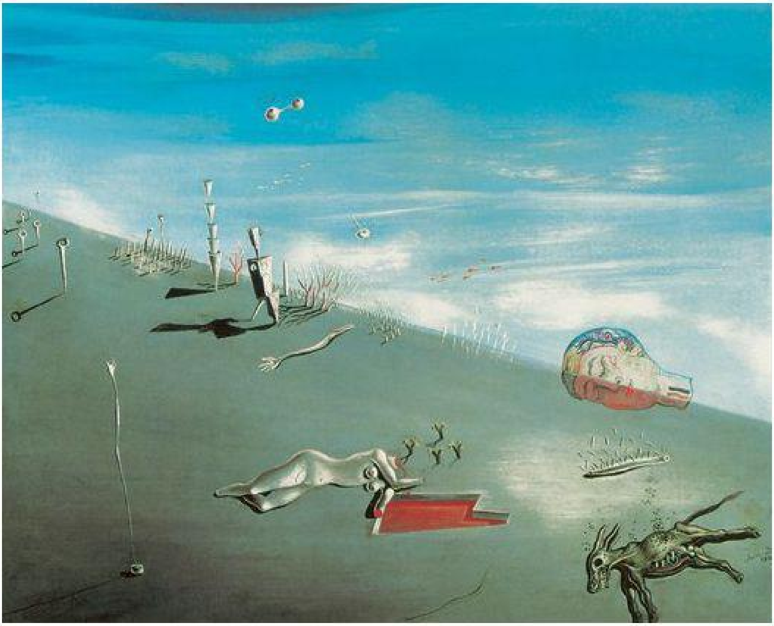
1926
Óleo sobre tabla, 31,5 x 31,5 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

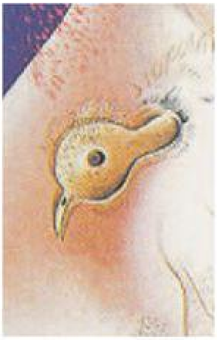


(...) Subimos al piso de arriba, donde Picasso me mostró durante dos horas varias de sus pinturas. (...) Antes de mostrarme cada nuevo lienzo me lanzaba una mirada de tanta vivacidad e inteligencia que comencé a temblar". El gran aprecio de Dalí por Picasso no duró mucho. Más tarde afirmaría que sólo una de sus pinturas era mil veces mejor que todas las obras juntas de Picasso. Poco después de su regreso a París, tomaron los exámenes finales en la escuela de arte.

Estudio de La miel es más dulce que la sangre

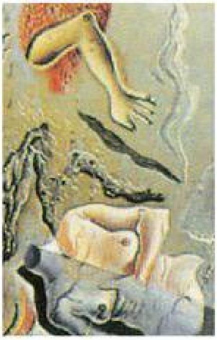
1926
Óleo sobre tabla, 25,1 x 32,6 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York





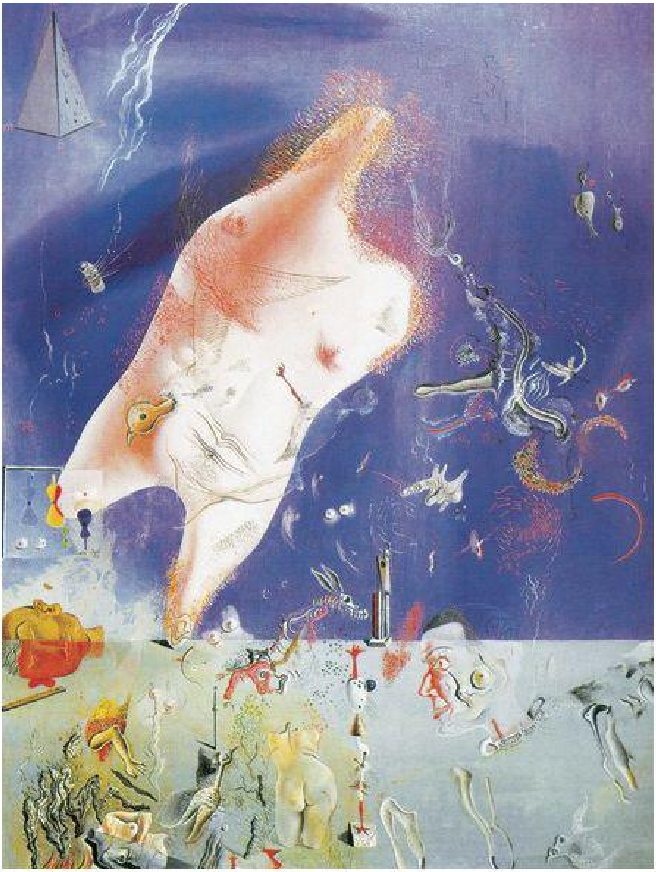
Dalí acusó a la comisión de exámenes de ser incapaz de evaluarlo. Una vez más lo expulsaron de la academia y regresó a Figueras.

Dalí y el poeta Federico García Lorca se habían conocido en 1923 en Madrid pero su amistad íntima se formó en 1925 durante las vacaciones de Pascua, cuando viajaron juntos a Figueras y Cadaqués. En casa de Dalí, García Lorca organizó dos lecturas de su primer drama, *Mariana Pineda*.



Cenicitas

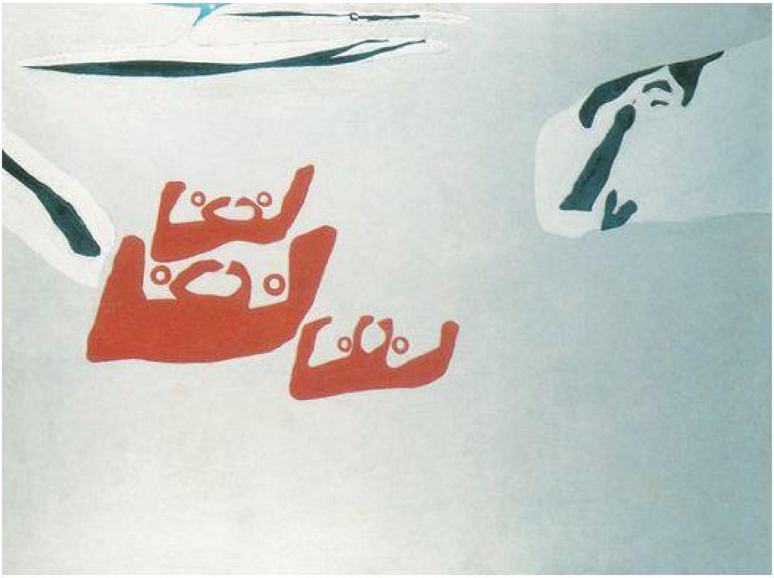
1927-1928
Óleo sobre tabla, 64 x 48 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

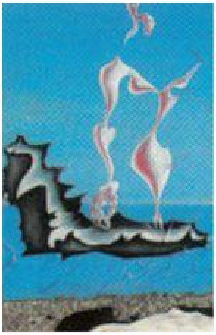


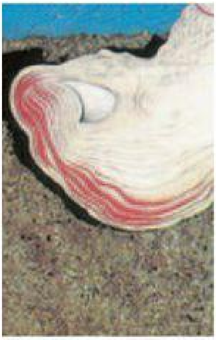
Después de su partida, se inició una animada correspondencia entre García Lorca, Dalí y Ana María, a quien García Lorca le escribía en forma afectuosa. Más tarde, Dalí afirmó más de una vez que el amor del poeta se había dirigido sólo a él: "Él era abiertamente homosexual y estaba locamente enamorado de mí. Intentó poseerme dos veces". Pero en realidad, las cartas de Dalí a García Lorca adquieren otro tono; todavía están libres de todo el cinismo que más tarde habría de convertirse en la marca distintiva del pintor.

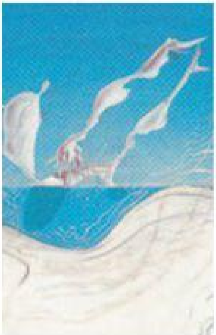
Sol, cuatro mujeres de pescadores de Cadaqués

1928
Óleo sobre lienzo, 147 x 196 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid







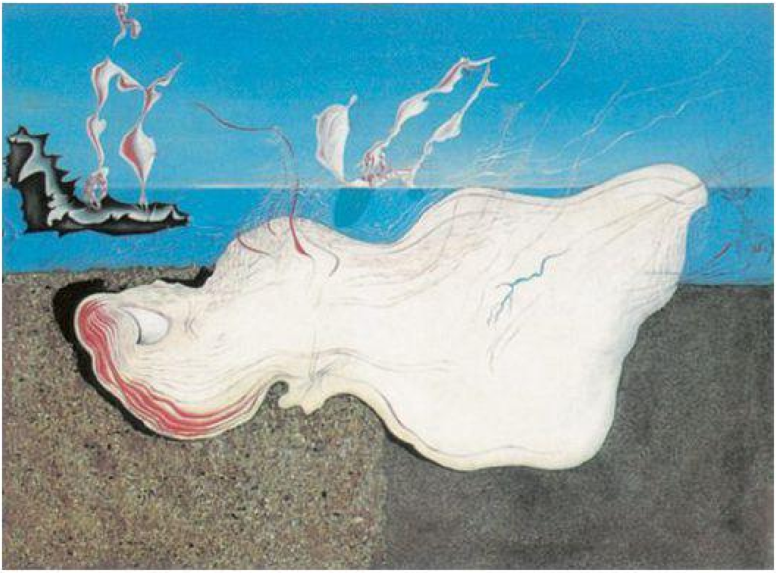


De esta correspondencia, se conservan casi en su totalidad las cartas del pintor, mientras que las otras se perdieron en la Guerra Civil.

En 1926, García Lorca escribió la *Oda a Salvador Dalí*. "Pero ante todo canto un común pensamiento que nos une en las horas oscuras y doradas. No es el arte la luz que nos enceguece. Es primero el amor, la amistad o el conflicto". En el mismo año, pintó el retrato *Naturaleza muerta (Invitación a dormir)*.

Bañista

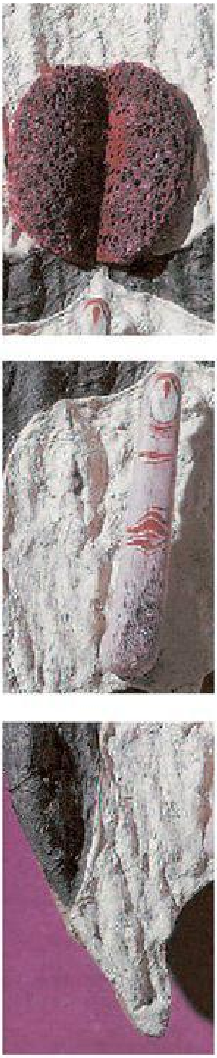
1928
Collage de óleo, arena y gravilla sobre tabla, 52 x 71,7 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)



A partir de una foto que Ana María había tomado del poeta durmiendo en 1925, Dalí pintó la cabeza de García Lorca al estilo de un busto romano, donde las cualidades plásticas en relieve y contorno se descomponen en sombras y la representación de los rasgos. El poeta y el pintor se aluden mutuamente, no sólo en sus obras respectivas; en 1926, también comenzaron a trabajar juntos en una pieza: Dalí creó el decorado y los trajes para el estreno de *Mariana Pineda* de García Lorca en Barcelona.

El pájaro herido

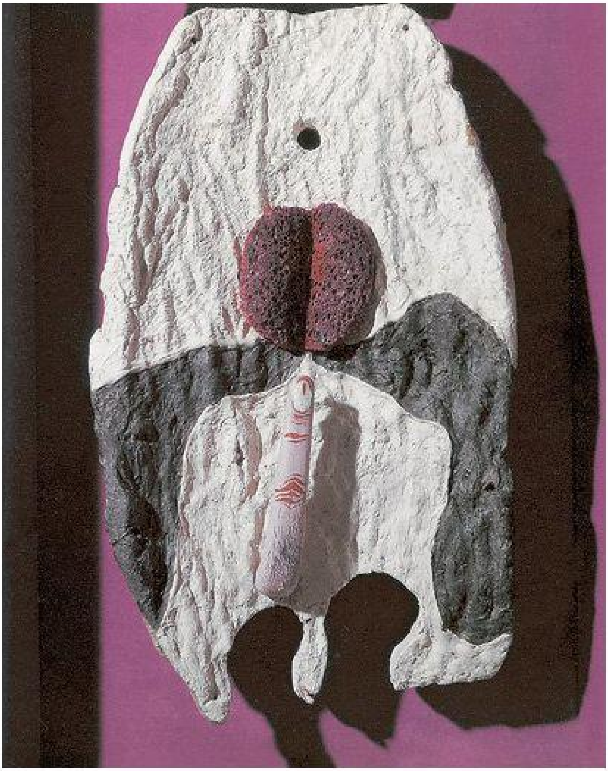
1928
Óleo y arena sobre cartón, 55 x 65,5 cm
Colección Mizne-Blumental, Monte Carlo



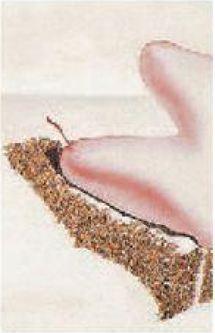
Sin embargo, la fecha para el inicio de los ensayos en el teatro Goya se postergaba continuamente. En la primavera de 1927, Dalí escribió impacientemente a García Lorca "Te espero todos los días." En mayo de 1927, García Lorca finalmente llegó a Figueras para acabar el decorado con Dalí. El estreno se realizó el 24 de junio. Inmediatamente después, García Lorca acompañó a la familia Dalí de regreso a Cadaqués. Éste fue el último verano que los amigos pasaron juntos.

Playa antropomórfica

1928
Óleo, corcho, piedra, esponja roja y dedo polícromo tallado en madera sobre lienzo, 47,5 x 27,5 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

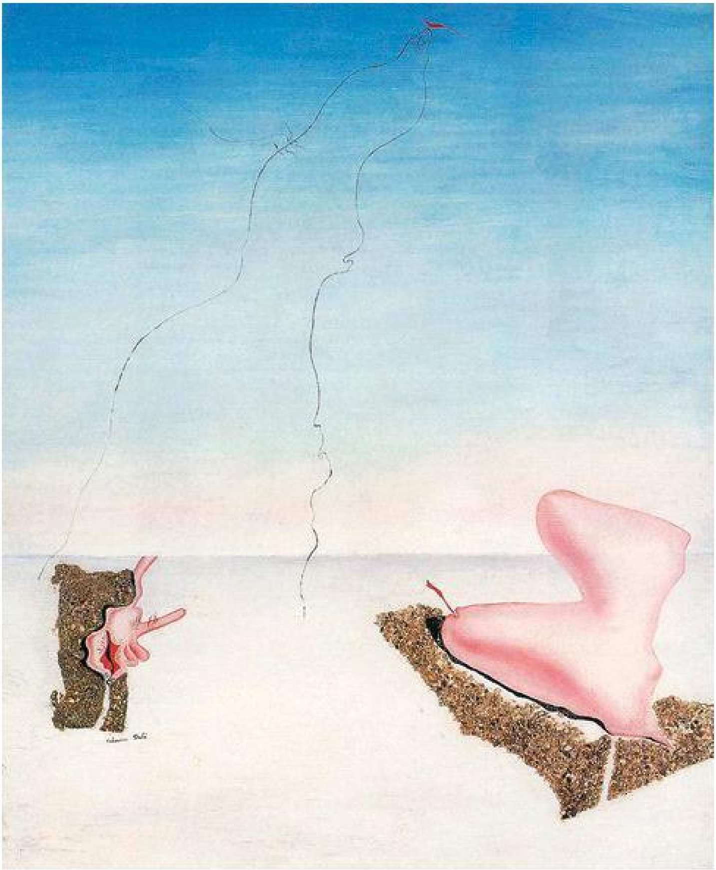


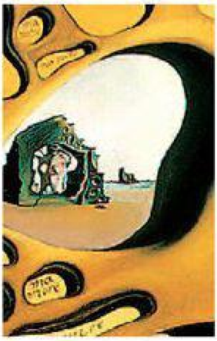
En la primavera de 1928, Dalí dibujo la portada para *Gallo*, la revista que García Lorca publicaba en Granada. No obstante, tanto el pintor como el poeta se acercaban a un punto de sus vidas donde optarían por tomar rumbos diferentes. Dalí se involucró en actividades antiartísticas y se unió a los surrealistas; García Lorca desarrolló un interés creciente en el arte folclórico, y en abril de 1928, publicó el *Romancero gitano*. Poco después del comienzo de la guerra civil española, fue asesinado por los soldados de Franco.

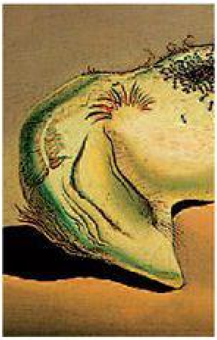


Deseos insatisfechos

1928
Óleo, conchas marinas y arena sobre cartón,
76 x 62 cm
Colección privada



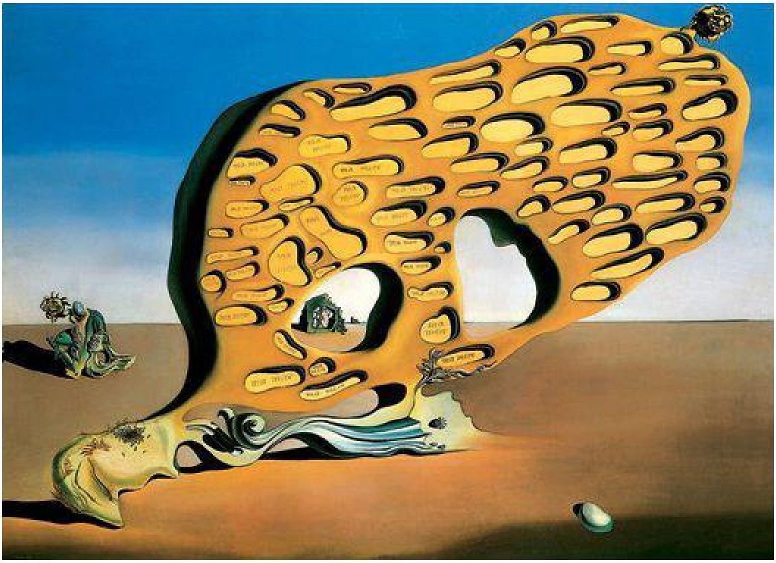


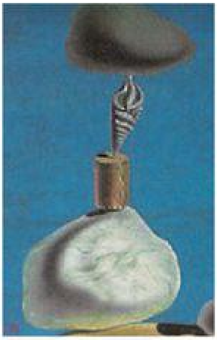


En 1966, Dalí describió su reacción ante la muerte de su joven amigo: “Cuando me enteré de su muerte, reaccioné como un bandido. Alguien me había traído el periódico, y al darme cuenta de que lo había ejecutado un pelotón de fusilamiento, exclamé: ‘Olé’. (...) por Federico García Lorca, la consideré la muerte más hermosa: ser acribillado por la Guerra Civil.” La amistad de Dalí con Buñuel precedió a la que tuvo con García Lorca; sólo cuando Buñuel se trasladó a París, en 1925, Dalí se acercó más al poeta.

El enigma del deseo – Mi madre, mi madre, mi madre

1929
Óleo sobre lienzo, 110 x 150,7 cm
Galería de Arte Moderno, Munich



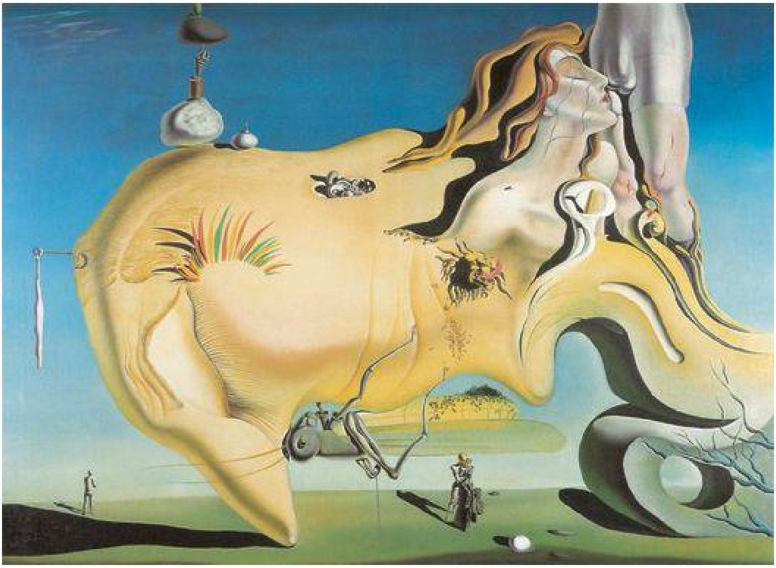


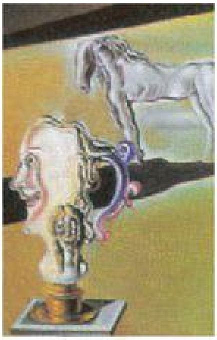
Ya en Madrid, Dalí y Buñuel habían forjado planes para un proyecto cinematográfico conjunto. No obstante, esto tomó forma sólo hasta el verano de 1928 cuando Buñuel visitó a Dalí en Figueras.

Seis meses después se encontraron una vez más para terminar el guión, que titularon *Un chien andalou*, *Un perro andaluz*. Más tarde, ambos autores reclamaron como propias las ideas centrales de este proyecto.

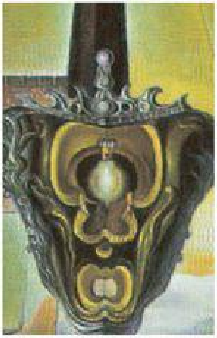
El gran masturbador

1929
Óleo sobre lienzo, 110 x 150 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid





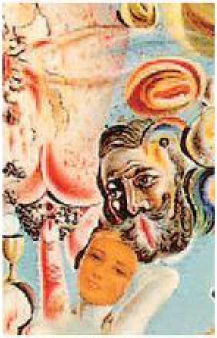
Dalí incluso afirmó ser el único responsable de todo el decorado: "Su idea de la película (en referencia a Buñuel) me pareció extremadamente mediocre, era de una naturaleza increíblemente vanguardista e ingenua. Le dije a Buñuel que su trama no despertaba el menor interés. Sin embargo, en comparación, yo ya había escrito un guión muy corto que le incorporaba un toque de brillo y que era todo lo contrario a la película actual." Algunos temas de la cinta ya podrían encontrarse en las pinturas y escritos anteriores de Dalí.

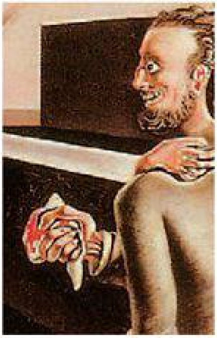


El hombre invisible

1929
Óleo sobre lienzo, 140 x 80 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

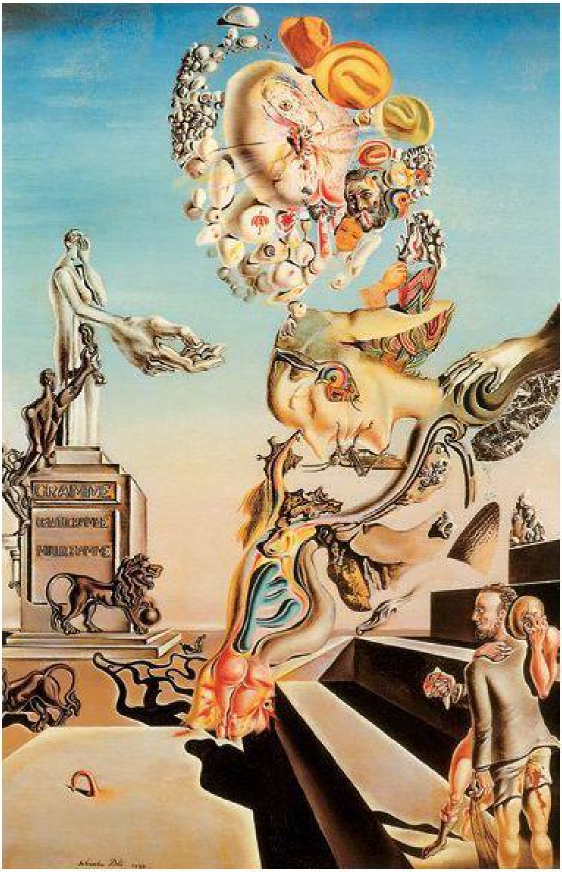
A finales de 1926, comenzó a trabajar en la pintura ***La miel es más dulce que la sangre***: sobre una playa puede verse el cuerpo de una mujer desnuda con las manos, los pies y la cabeza cortadas: la cabeza de García Lorca yace a su lado con el cadáver de un asno pudriéndose. El cadáver del asno sirve como tema central en ***Un chien andalou***, y la escena donde la pupila de la mujer es cortada con una navaja se considera la secuencia más conocida. El ojo cortado se convirtió en la imagen central para los surrealistas.

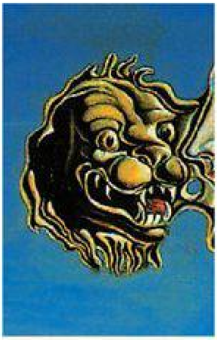




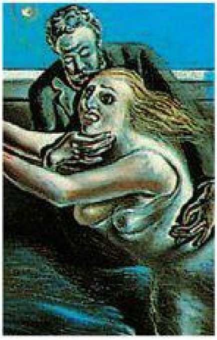
El juego lúgubre

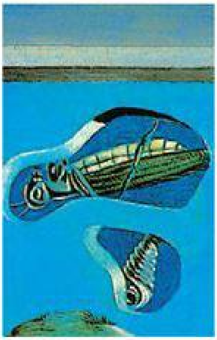
1929
Óleo y collage sobre cartón,
44,4 x 30,3 cm
Colección privada





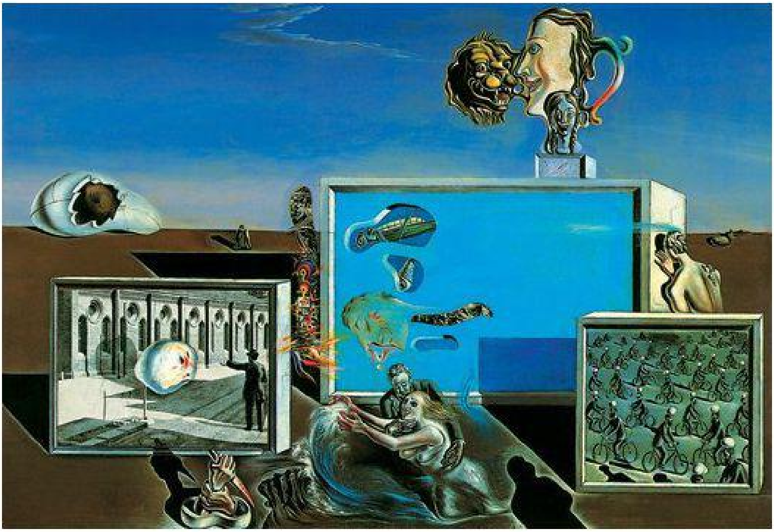
En la primavera de 1929, Dalí viajó a París a ver el rodaje de la película. El pintor también dispuso de la estadía en Francia para ocuparse de sus negocios. Allí firmó un contrato con el galerista Camille Goemans y Joan Miró, a quien Dalí había conocido por medio de un amigo de la familia, presentó a su compatriota a los diversos círculos parisinos. Dalí se encontró con el pintor René Magritte, el escultor Hans Arp y el poeta Paul Eluard.

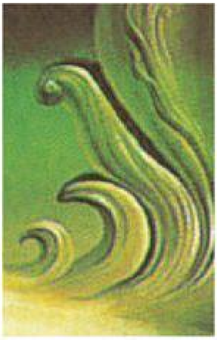




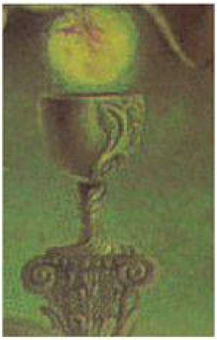
Placeres iluminados

1929
Óleo y collage sobre cartón, 24 x 35 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York



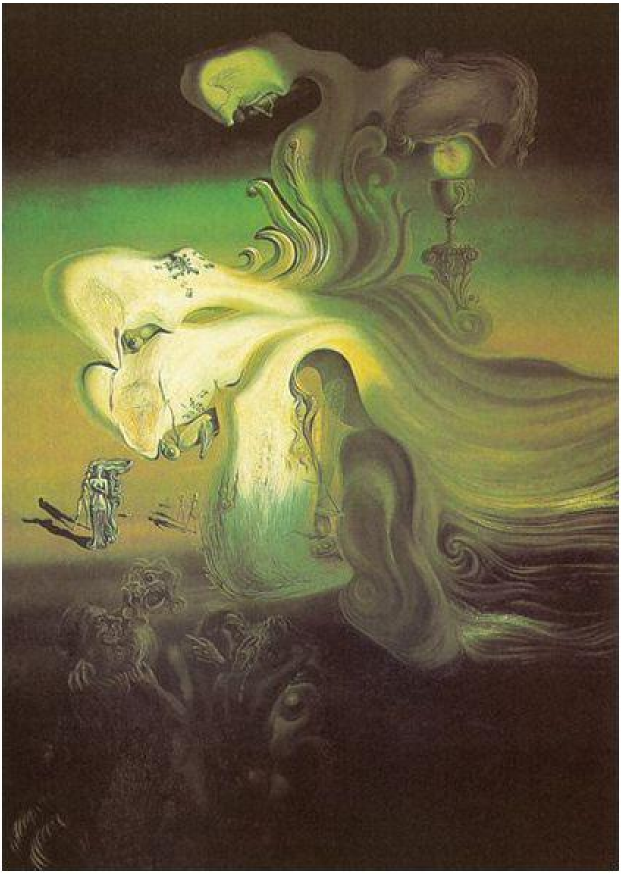


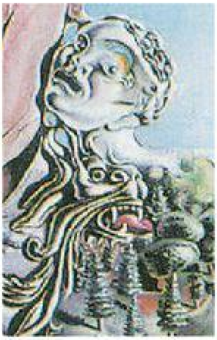
En una proyección privada el 6 de junio de 1929, se presentó por primera vez *Un chien andalou* en el Estudio des Ursulines. El público respondió como Dalí había esperado: “Quería que (la película) impactara y trastocara las posturas normales de pensamiento, así como las posturas de observación y el gusto que los intelectuales y los esnobs de la capital tenían por el entretenimiento pequeño burgués; una película diseñada para regresar a cada espectador al reino secreto de su niñez.”



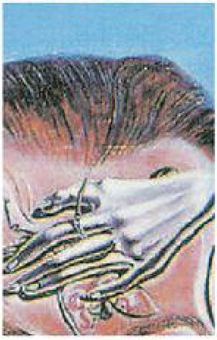
Profanación de la hostia

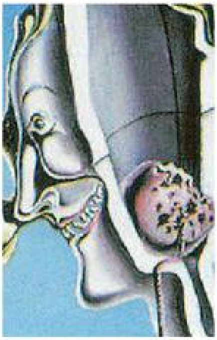
1929
Óleo sobre lienzo, 100 x 73 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)





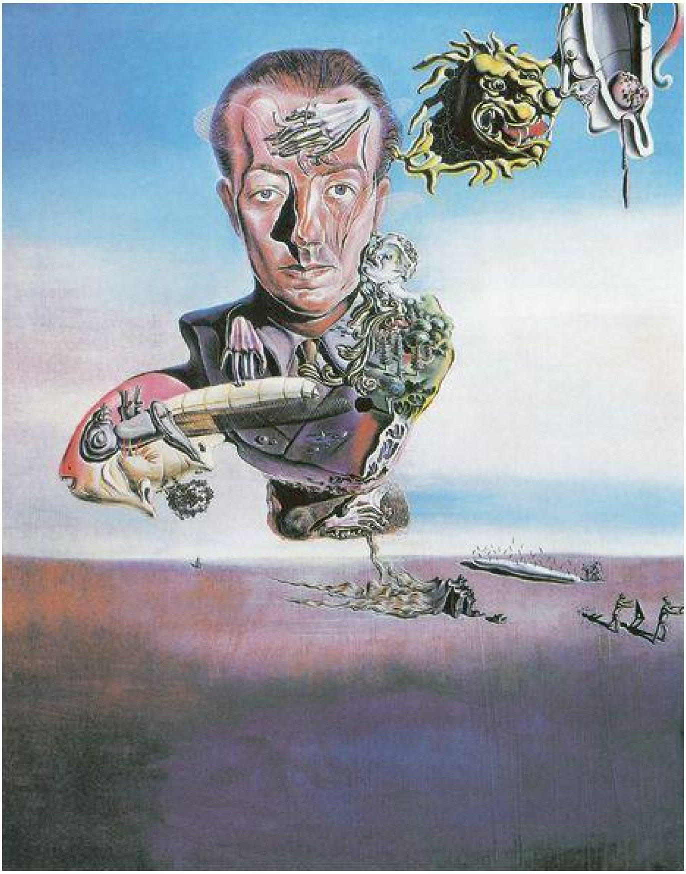
Luego de *Un chien andalou*, Buñuel y Dalí consiguieron ser el centro de atención en la vida cultural parisina. El vizconde Charles de Noailles y su esposa Marie-Laure le sugirieron a los dos españoles hacer otra película, esta vez un largometraje sonoro. La noble pareja estaba preparada para cubrir los costos de la producción. El título del proyecto cambió varias veces pero finalmente se acordó el nombre, *L'âge d'or*, *La edad de oro*.





Retrato de Paul Eluard

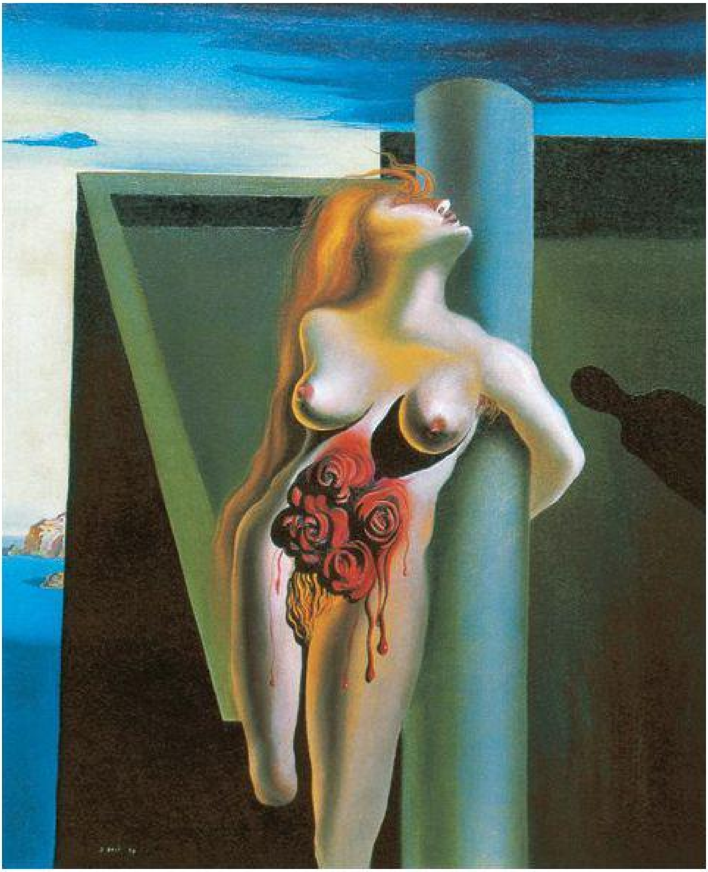
1929
Óleo sobre cartón, 33 x 25 cm
Colección Gala-Salvador Dalí



A finales de noviembre, poco antes de que Buñuel visitara Figueras, se desató un altercado entre Dalí y su padre. Dalí viajó a Cadaqués. Algunos días después, su padre le manifestó que la familia no deseaba tener nada más que ver con él. Una razón del enojo de su padre pudo haber sido la relación de Dalí con Gala, que aún estaba casada con Paul Eluard.

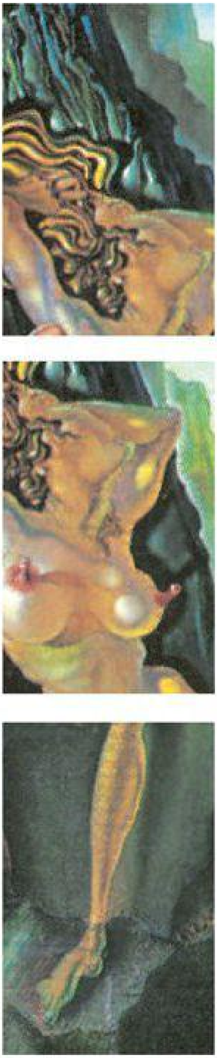
Rosas sangrantes

1930
Óleo sobre lienzo, 75 x 64 cm
Colección privada, Ginebra



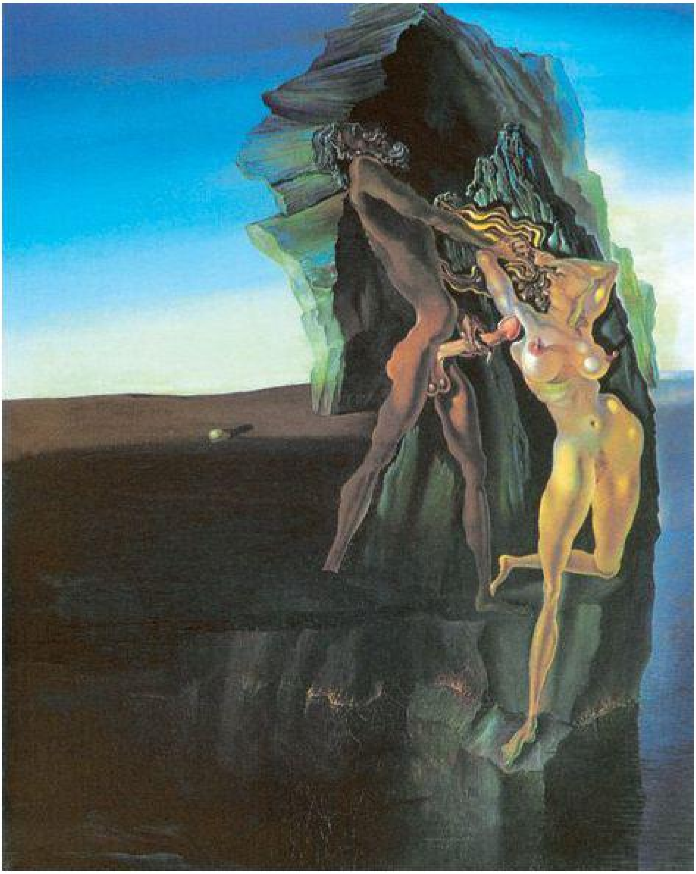
Otra podría haber sido el dibujo a tinta de Dalí *El Sagrado Corazón*. Acerca de él, Dalí había escrito: “A veces, escupo el retrato de mi madre para divertirme”.

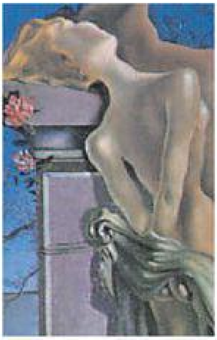
Simultáneamente en París, Buñuel comenzó a filmar *La edad de oro*. Dalí no estuvo presente durante la producción de la película ni tuvo ninguna aparición en ella, pero en cambio, se dedicó al proyecto mentalmente y comunicó sus ideas a Buñuel por carta.



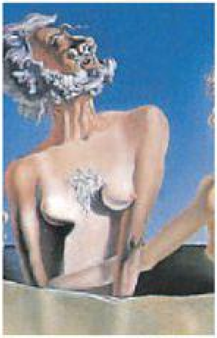
Sin título (Guillermo Tell y Gradiva)

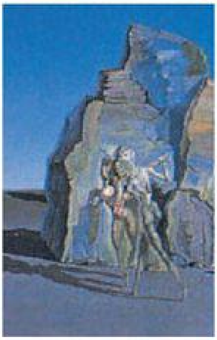
1931
Óleo sobre lámina de cobre,
30,1 x 23,9 cm
Colección privada





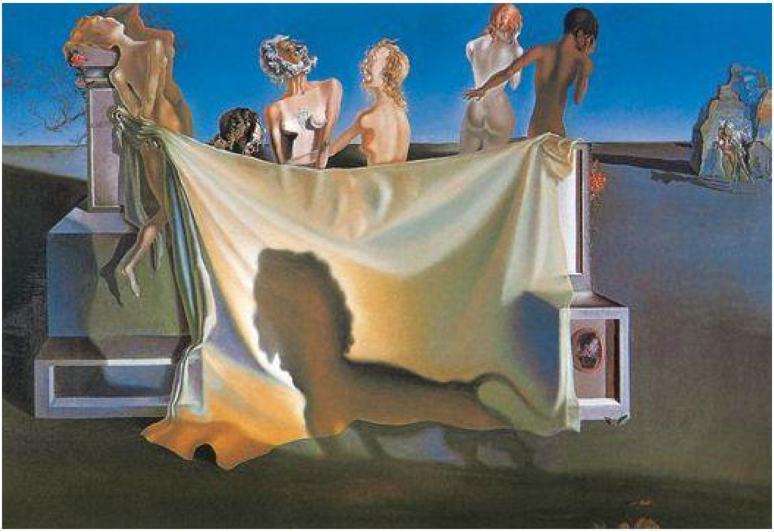
No todas las sugerencias eran aceptadas por su compañero y cuando sí lo eran, eran modificadas considerablemente. En su autobiografía, Dalí escribió: “Incluso en esos días estaba conmovido e intoxicado, sí, incluso poseído por la magnificencia y el esplendor del catolicismo. Le dije a Buñuel: “Para esta película quiero bastantes arzobispos, restos mortales y sacristías. En especial quiero arzobispos, bañándose entre las rocas caídas en Cabo de Creus con sus mitras bordadas”.

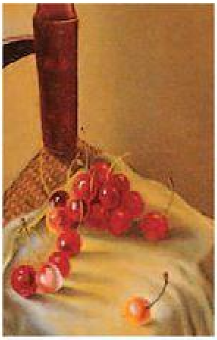




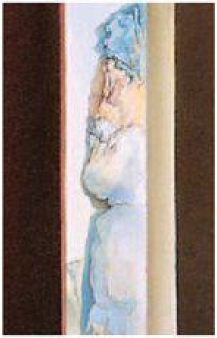
La vejez de Guillermo Tell

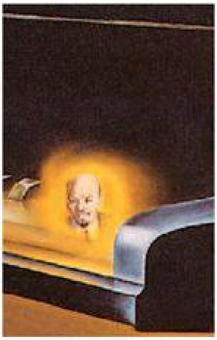
1931
Óleo sobre lienzo, 98 x 140 cm
Colección privada





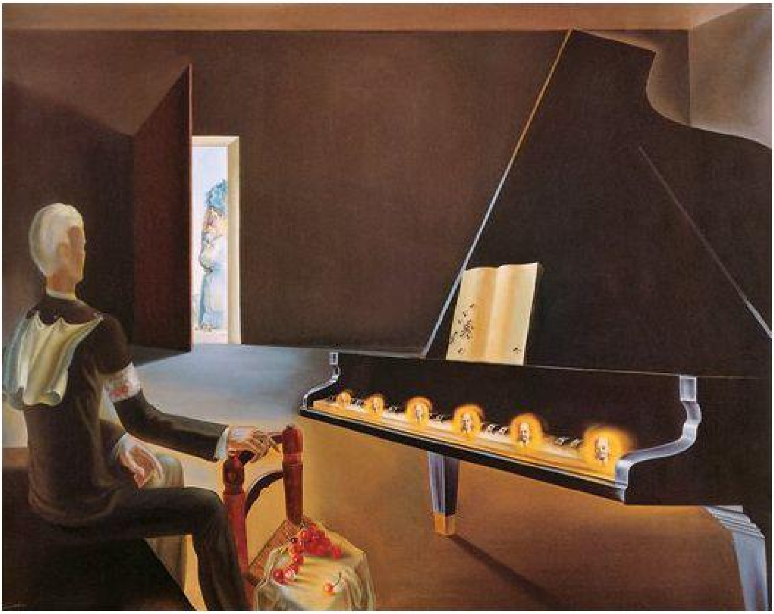
En su ingenuidad, y con su terca postura aragonesa, Buñuel logró convertir todo esto en un ejemplo de simple anticlericalismo”. El 22 de octubre de 1930, se presentó *La edad de oro* en una proyección privada y ante un perspicaz público. Entre otros invitados se encontraban Gertrude Stein, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, André Malraux y Man Ray. La reacción ante la película fue extremadamente fría; la mayoría de los invitados abandonaron la sala inmediatamente después de la proyección.

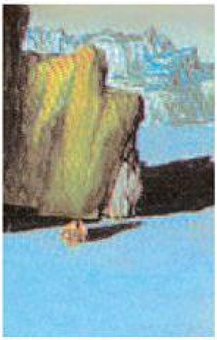




Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un piano

1931
Óleo sobre lienzo, 114 x 146 cm
Museo Nacional de Arte Moderno, París

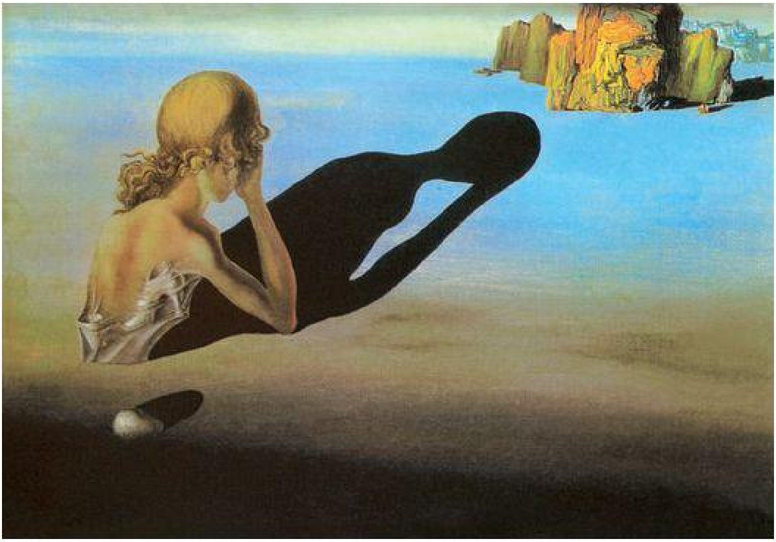


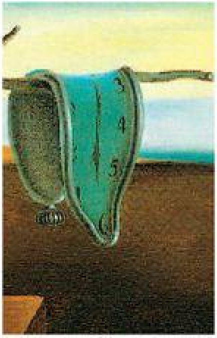


El 28 de noviembre, comenzaron las proyecciones públicas en el Estudio 28. Los surrealistas parisinos participaron del evento. El 3 de diciembre, miembros de la Acción Française, una asociación de derecha antisemita, atacaron el cine. Aparentemente, el ataque no sólo fue dirigido contra la película sino también contra su productor judío, Marie-Laure de Noailles. Una semana después del asalto, durante el cual se dañaron la mayoría de las pinturas surrealistas en exhibición, se prohibió en Francia *La edad de oro*.

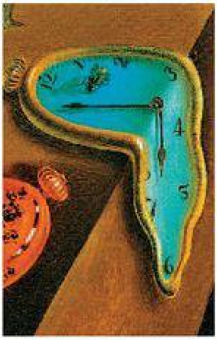
Remordimiento de la esfinge hundida

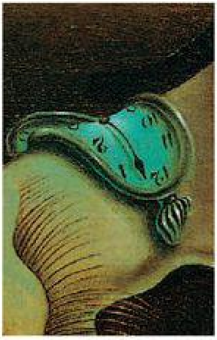
1931
Óleo sobre lienzo, 19,1 x 26,9 cm
Museo de Arte de Kresge, Lansing del este (Michigan)





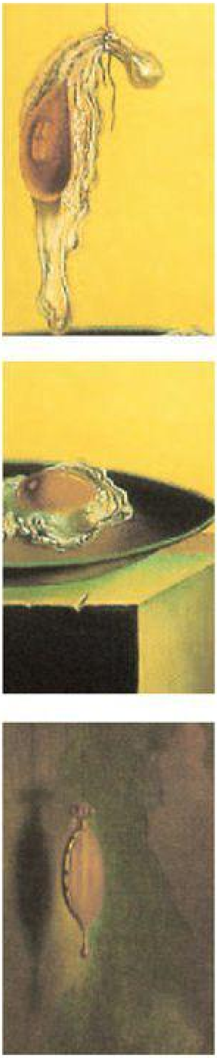
La película no pudo proyectarse por cincuenta años. Por solidaridad para con Buñuel pero no por convicción, Dalí defendió la película: "Acepté la responsabilidad de los escándalos sacrílegos, aunque no tenía ninguna ambición apuntada a ello". La amistad, sin embargo, había tocado fondo. La separación final se dio en 1934. Dalí había visto una nueva versión de *Un chien andalou* y había advertido que ya no se mencionaba su nombre.





La persistencia de la memoria

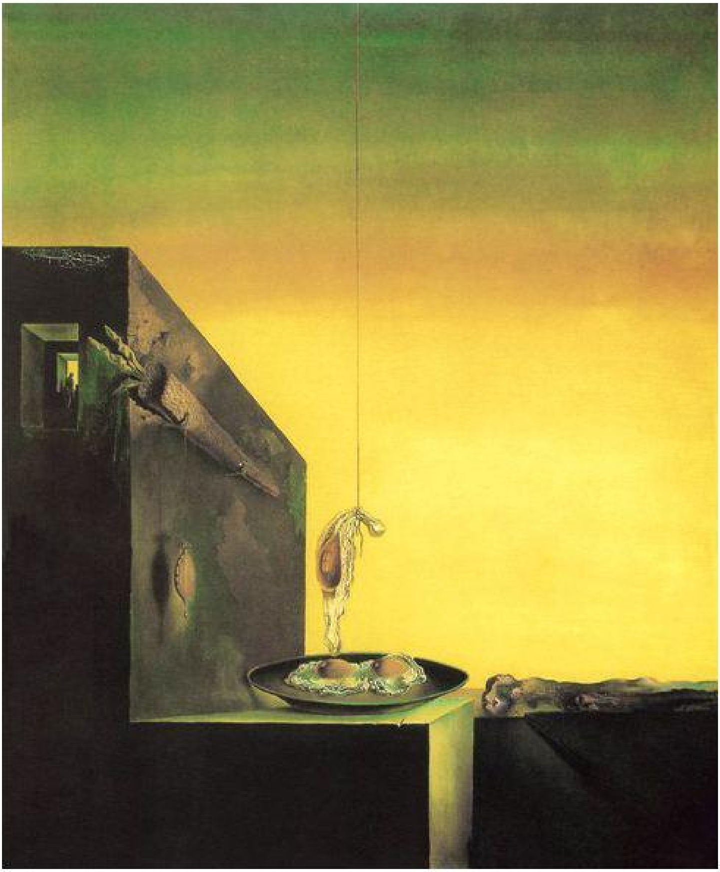
1931
Óleo sobre lienzo, 24 x 33 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York

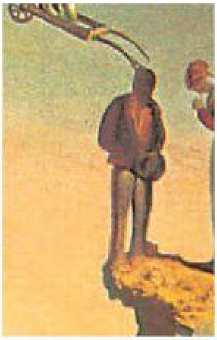


Simultáneamente en Barcelona, se anunciaba *La edad de oro* como una "Película de Buñuel, en colaboración con Dalí" y no como un trabajo de participación igualitaria entre los dos. El director rechazó los reclamos de su amigo. En el transcurso de los años siguientes, en varias entrevistas, ninguno de los dos se cansó de aludir reiteradamente al papel que cada uno cumplió en la autoría de la obra.

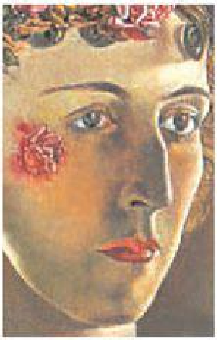
Huevos fritos en un plato sin el plato

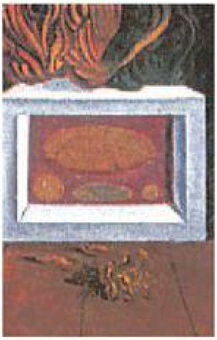
1932
Óleo sobre lienzo, 60 x 42 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)





En el verano de 1929, el galerista Camille Goemans visitó a Dalí en Cadaqués con René Magritte, Luis Buñuel y Paul Eluard. Eluard iba acompañado por su esposa Gala y Dalí se enamoró de ella al instante. Eluard mantenía romances con otras mujeres y también deseaba que su mujer satisficiera sus deseos con otros hombres. Entre 1921 y 1924, el pintor Max Ernst vivió con la pareja, y también en esa época fue amante de Gala. Varios surrealistas cortejaban a la hermosa señora de Eluard.

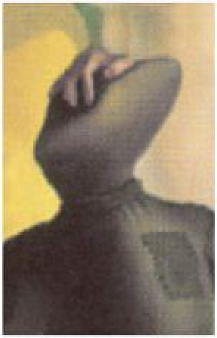




Retrato de la Vicomtesse Marie-Laure de Noailles

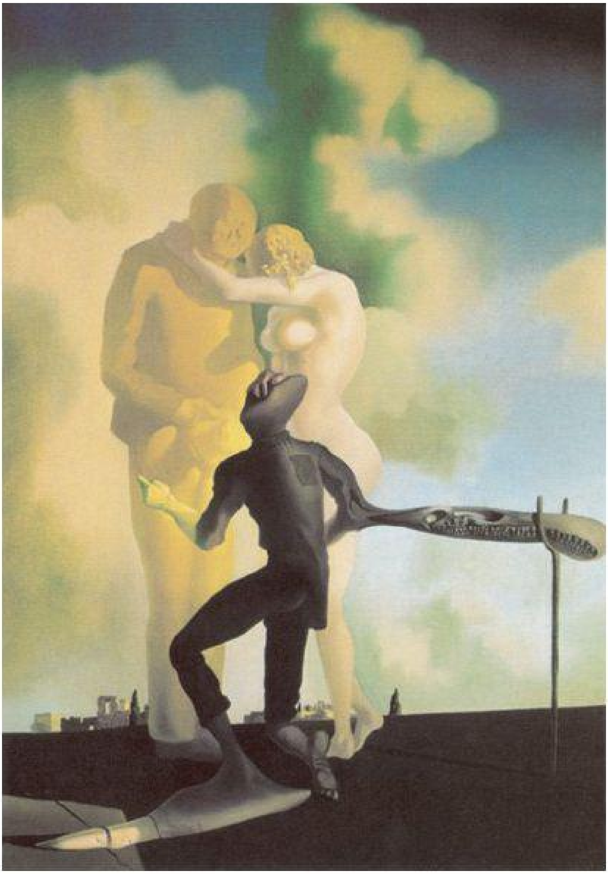
1932
Óleo sobre tabla, 27 x 33 cm
Colección privada

André Breton la llamaba "la mujer eterna". Cuando Gala se enamoró de Dalí en 1929, Eluard lo tomó como una breve aventura amorosa. Pero se equivocó: Gala se separó de él. Permaneció junto a Dalí hasta su muerte en 1982; se casó con él por la Iglesia en 1956, cuatro años después de la muerte de Eluard. Dalí siempre recalcaba que nunca se habría convertido en el Dalí que era sin esta mujer a su lado.

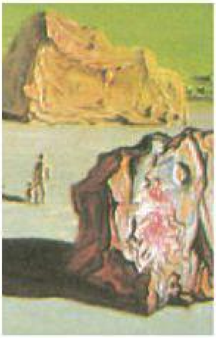


Meditación sobre el arpa

1932-1934
Óleo sobre lienzo, 67 x 47 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

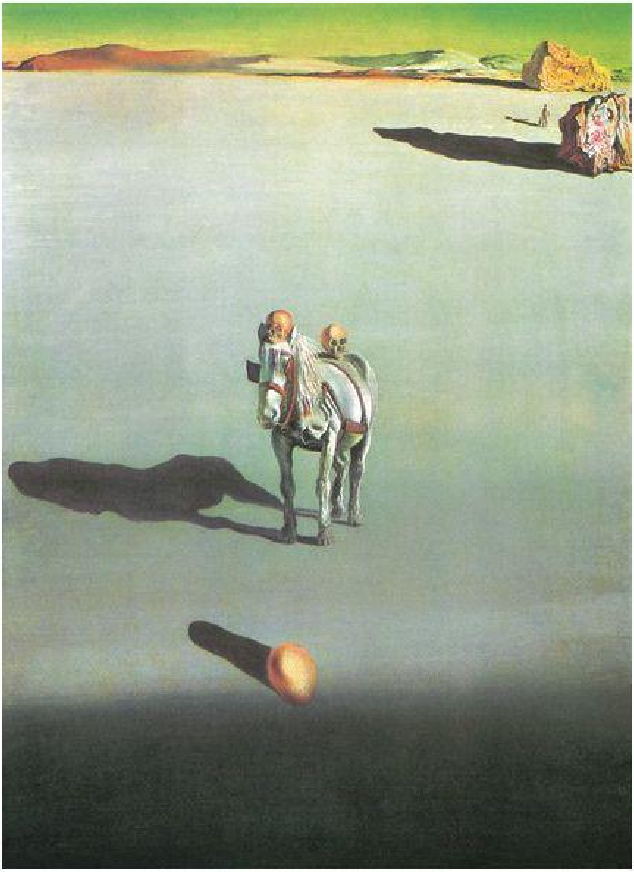


Para él era musa, modelo y administradora. Ella organizaba los asuntos comerciales de Dalí porque él, según confesó, se dejaba estafar mientras que Gala siempre adivinaba los planes de los demás. Le confirió la importancia que ella merecía para su trabajo artístico, firmando varias de sus pinturas como “Gala Salvador Dalí”. Además, Gala lo liberó de su complejo de impotencia, algo que lo había paralizado desde la temprana juventud.

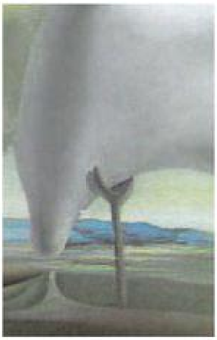


Destino geológico

1933
Óleo sobre tabla, 21 x 16 cm
Colección privada

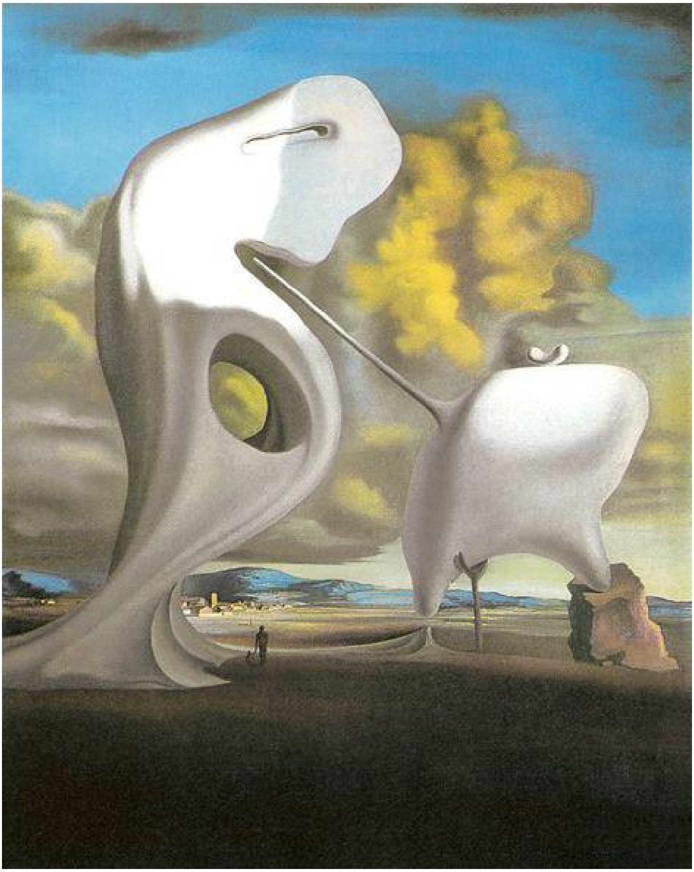


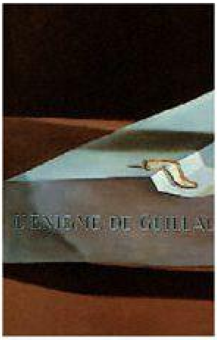
Por un lado, Dalí remontaba su miedo a la sexualidad a su padre, quien a menudo le había explicado cuando niño, los peligros de las enfermedades venéreas y, por otro lado, a la lectura de libros que describían juegos sadomasoquistas, los cuales él malentendía como imágenes del verdadero acto del amor: “En ese entonces mi libido se degeneró en semejante estado de evidente idiotez erótica como resultado de este complejo de impotencia (...) me disfrazaba de rey y me masturbaba y de no haber conocido a Gala, que me ayudó a encontrar, por así decirlo, el amor normal, entonces hubieran bastado menos de dos años para que todas mis alucinaciones rebasaran la medida de la paranoia a tal extremo que se hubieran hecho patológicas”.



El Ángelus arquitectónico de Millet

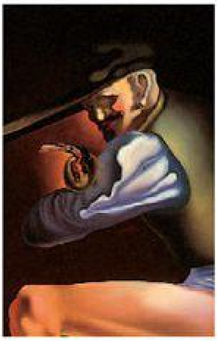
1933
Óleo sobre lienzo, 73 x 61 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

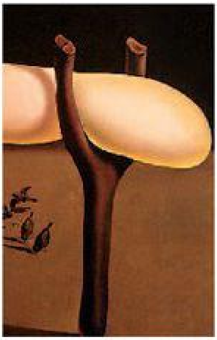




Una pintura que Dalí comenzó en el otoño de 1929 lleva el título *El gran masturbador*. Muchas otras obras pintadas en este año también se asocian con la cabeza del "Masturbador".

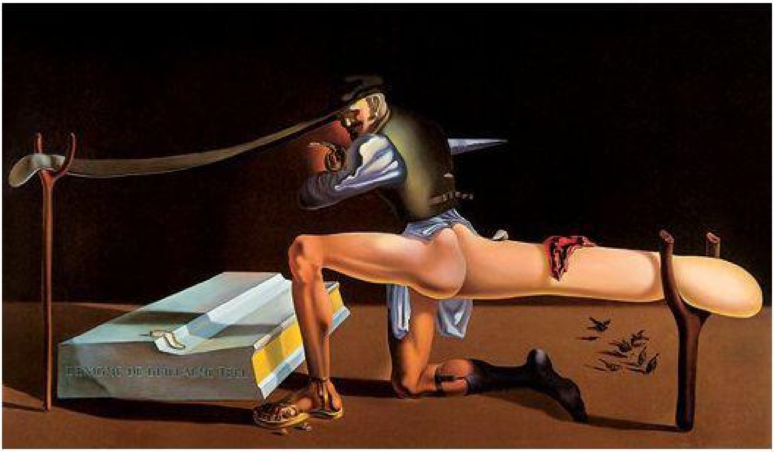
En *El enigma del deseo,* crece de ella una estructura de panal y en varias de sus celdas está escrito "ma mère"; "mi madre". También constituye el punto central en *El juego lúgubre* y *Placeres iluminados*.

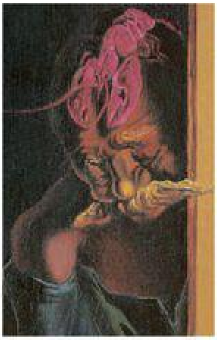




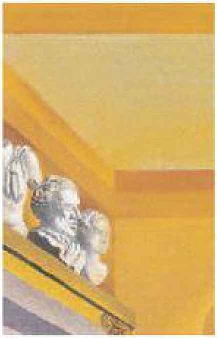
El enigma de Guillermo Tell

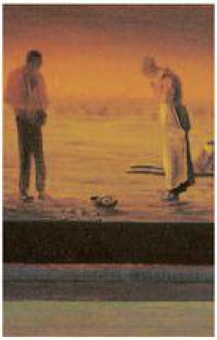
1933
Óleo sobre lienzo, 201,5 x 346 cm
Museo de Arte Moderno, Estocolmo





Las cuatro pinturas fueron presentadas en la primera exhibición individual de Dalí en París, en la galería Goemans a finales de noviembre de 1929. *El juego lúgubre* fue adquirido por el Vizconde de Noailles y de todas las pinturas de este período, ganó la mayor admiración.

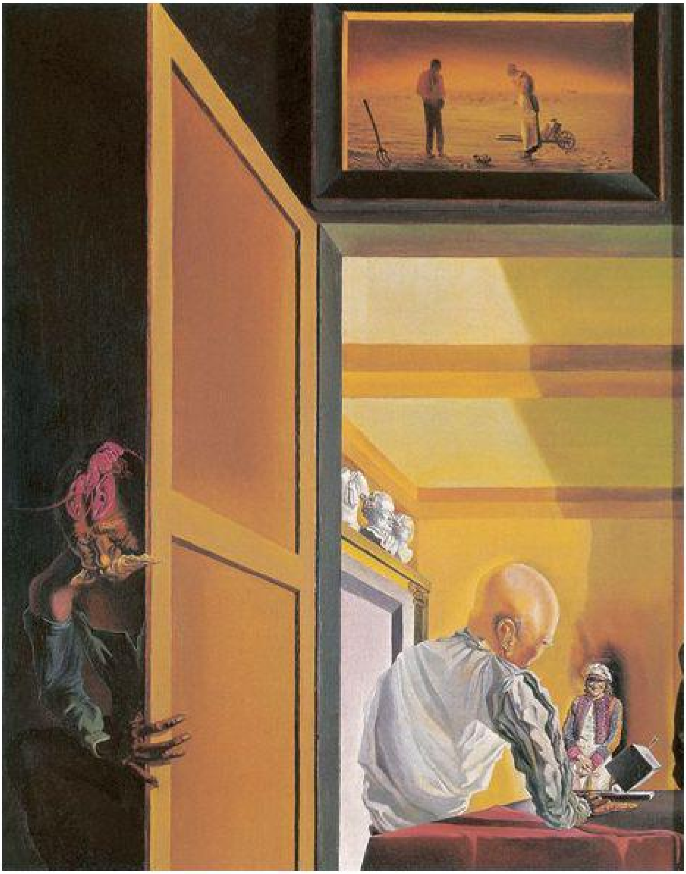


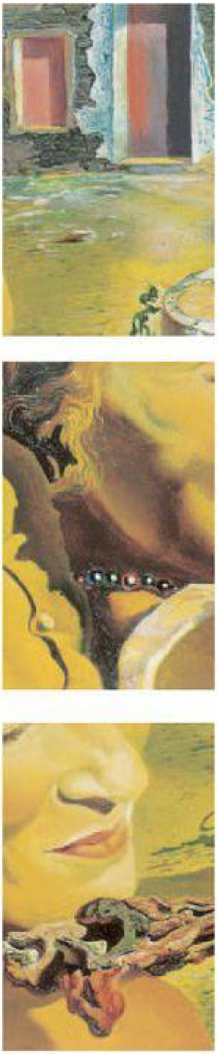


Gala y el Ángelus de Millet precediendo la llegada inminente de las anamorfis cónicas

---

1933
Óleo sobre tabla, 24 x 18,8 cm
Galería Nacional de Canadá, Ottawa

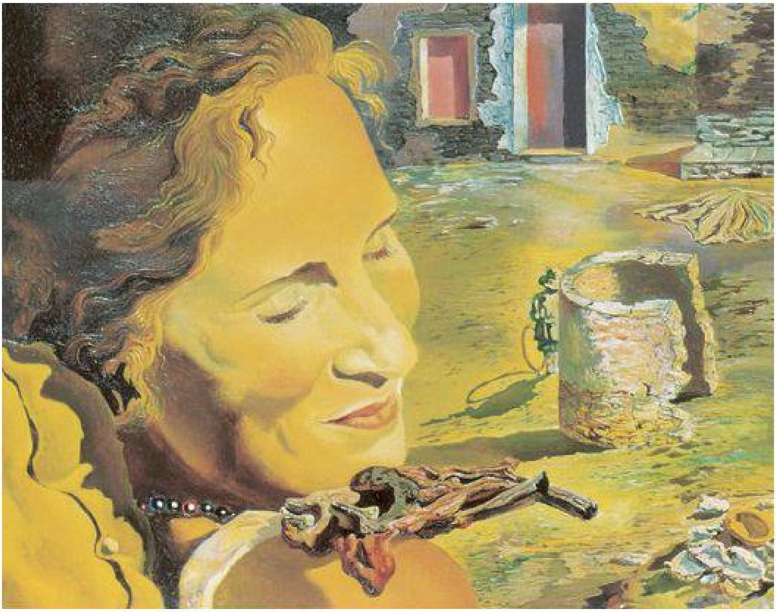


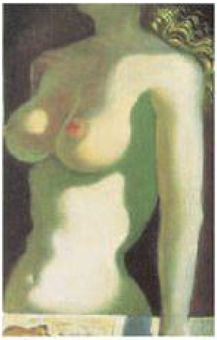


Dalí fue enaltecido por los surrealistas como uno de ellos, pero no sin reservas. En la canción de alabanza que André Breton cantó sobre Dalí, pueden oírse suaves notas de recelo. El asunto del excremento se convirtió para los surrealistas en el punto de prueba de Dalí: "Poseía el método ideal y el potencial para la comunicación". Al poco tiempo, sin embargo, Breton se asombró con la evidencia de muchos elementos obscenos. No quería ni imágenes de excremento ni de vírgenes.

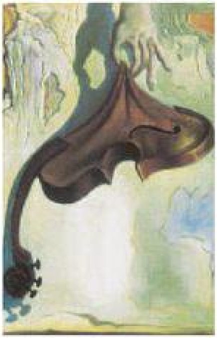
Retrato de Gala con dos chuletas de cordero en equilibrio sobre su hombro

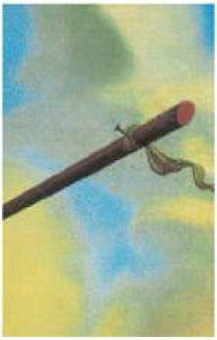
1933
Óleo sobre tabla de olivo, 6 x 8 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras





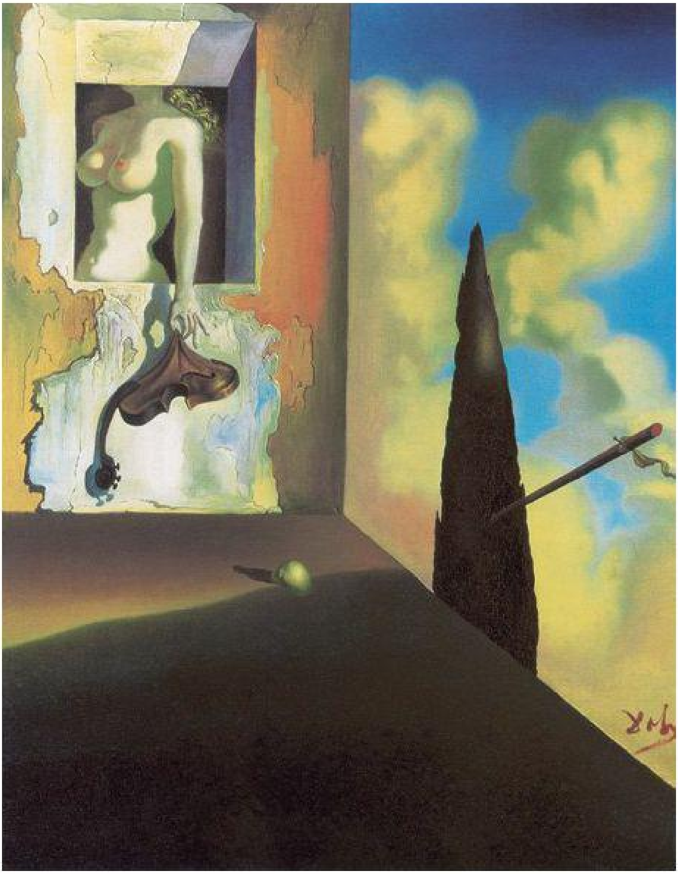
Se desmorona el motivo mismo de tener automatismo puro si se introduce un sistema de control, ya que estas imágenes de excremento me llegaron de forma directa y biológica". Desde el principio, Dalí adoptó la postura de extranjero en la escena surrealista parisina. No sólo se reía del automatismo censurado de Breton, sino que también mantenía distancia con respecto al compromiso político del grupo. De todas maneras y durante varios años, los surrealistas lo glorificaron como su representante más importante.

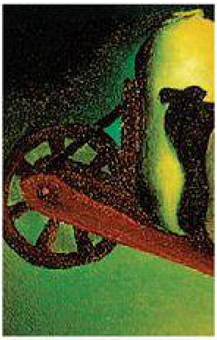


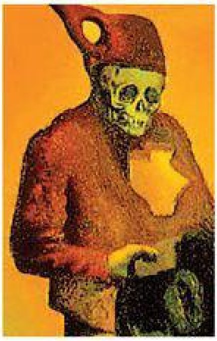


Instrumento masoquista

1933-1934
Óleo sobre lienzo, 62 x 47 cm
Colección privada



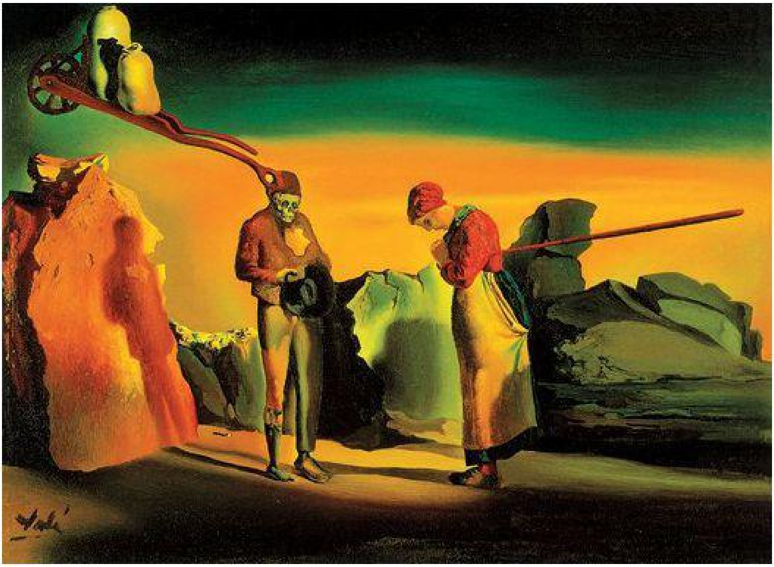


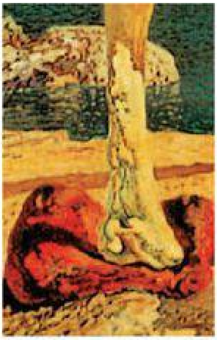


Según Breton, Dalí, como ningún otro, había elevado la mente surrealista al extremo de resplandor. Además de los objetos surrealistas aparentemente inútiles que solía hacer, Dalí también inventó una serie de objetos “prácticos” como un mueble de baquelita, que debía adaptarse a la forma del cuerpo del comprador, o incluso pantalones de agua como sustituto de la bañera. Dalí esperaba ganar dinero con estas ideas originales, puesto que en ese momento sus pinturas se vendían muy mal.

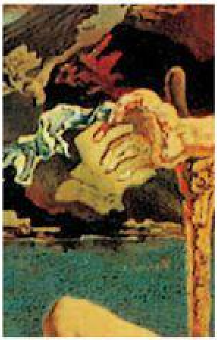
Atavismo del crepúsculo

1933-1934
Óleo sobre tabla, 14 x 18 cm
Kunstmuseum, Berna



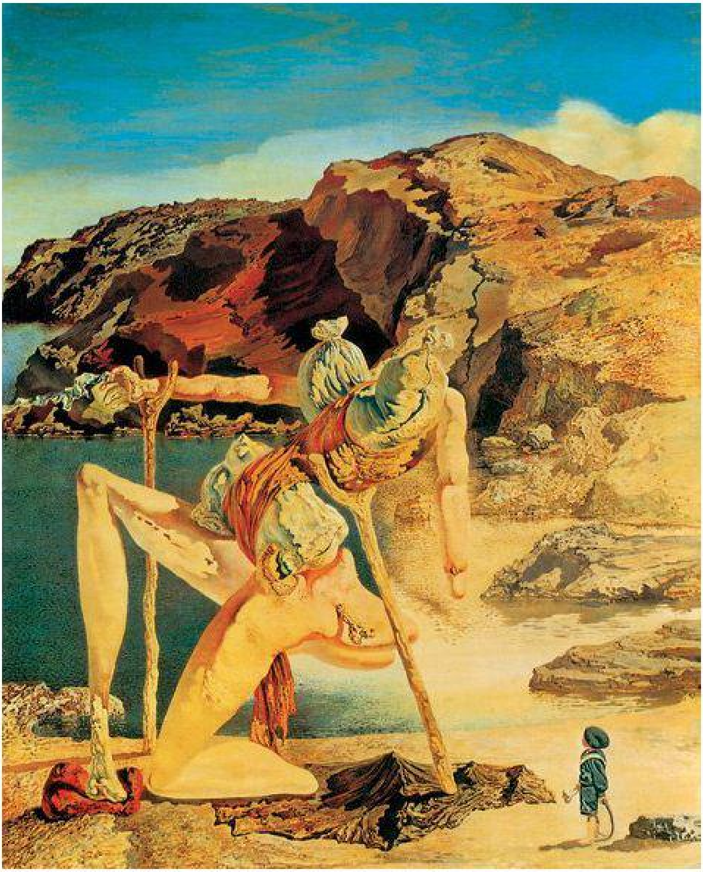


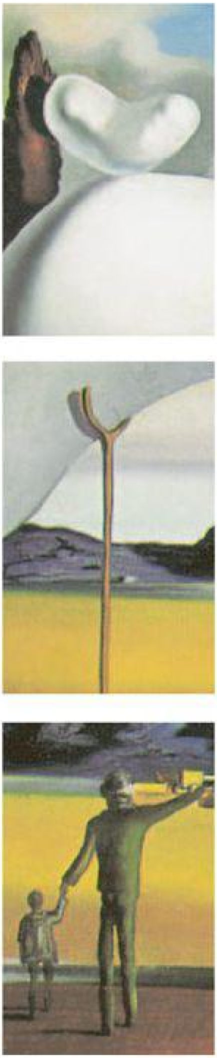
Sin embargo, no era fácil convencer a alguien para que fabricara los inventos. A pesar de las permanentes dificultades económicas, siempre se aseguró de que él y Gala no tuvieran que vivir la vida de los bohemios con sus sábanas sucias y el miedo constante de que les cortaran el suministro eléctrico. Aunque vivían con lo justo dentro de las cuatro paredes, fuera de la casa demostraban que todo andaba bien dando siempre buenas propinas.



El espectro del sex-appeal

1934
Óleo sobre tabla, 18 x 14 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

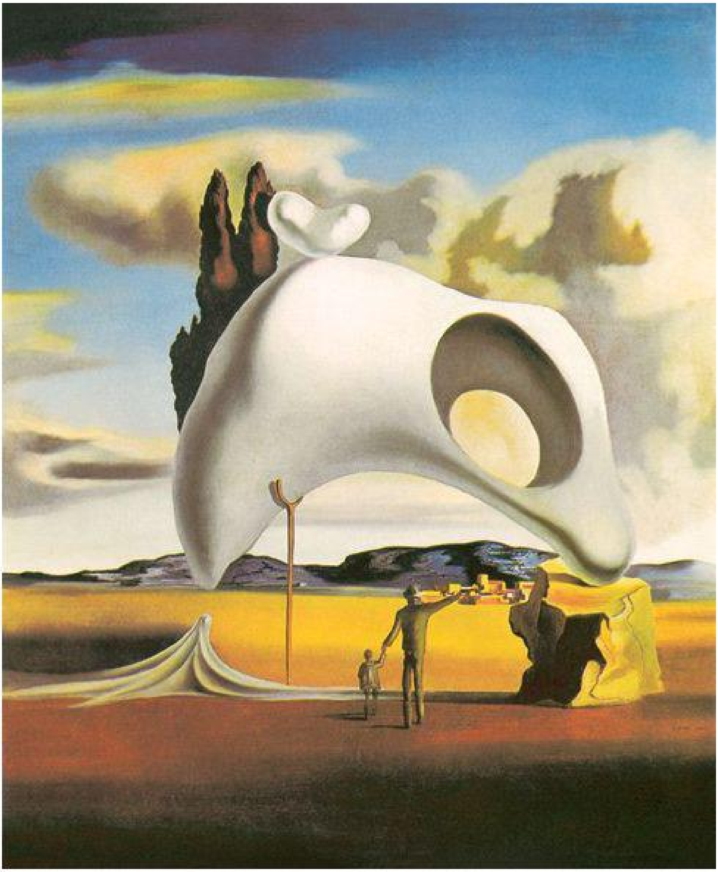


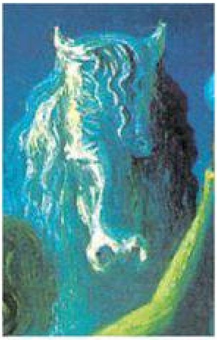


La situación económica de Dalí empezó a mejorar en 1933, cuando un grupo de coleccionistas le garantizaron la adquisición regular de sus pinturas. Debido a sus ideas excéntricas, Dalí adquirió una creciente reputación en París, que posteriormente le abrió las puertas a muchos acontecimientos sociales: "Me volví indispensable en todas estas recepciones ultraesnobistas donde mi bastón marcaba el ritmo en muchas veladas exitosas. (...)

Atavismo de vértigo después de la lluvia

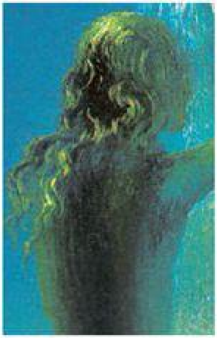
1934
Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm
Galerías Peris, Nueva York





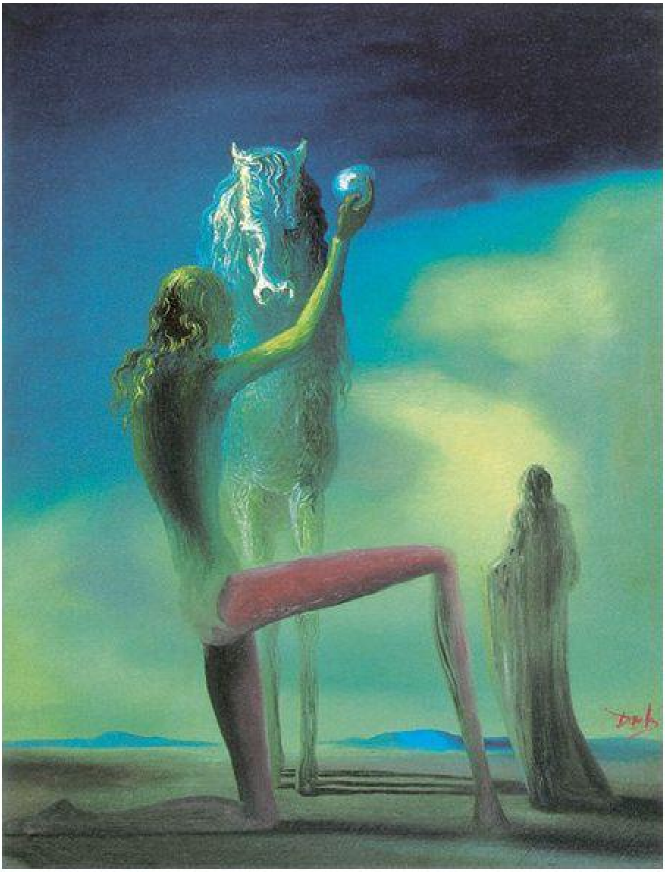
Inventé uñas postizas hechas de espejitos, que reflejaban el brillo de los ojos; (...) un día aparecí con una muñeca modista transparente, alrededor de la cual nadaba un pez rojo. Cada aparición era un acontecimiento lleno de tensión".

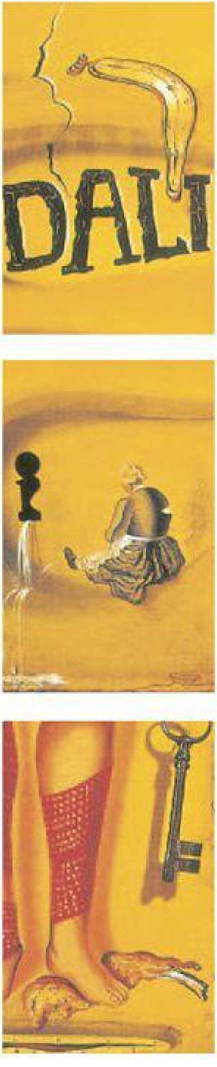
Debido a sus opiniones políticas, más de una vez se desataron altercados entre el grupo surrealista de izquierda a ultranza.



El caballero de la muerte

1934
Óleo sobre lienzo, 65,5 x 50 cm
Colección G.E.D. Nahmad, Ginebra

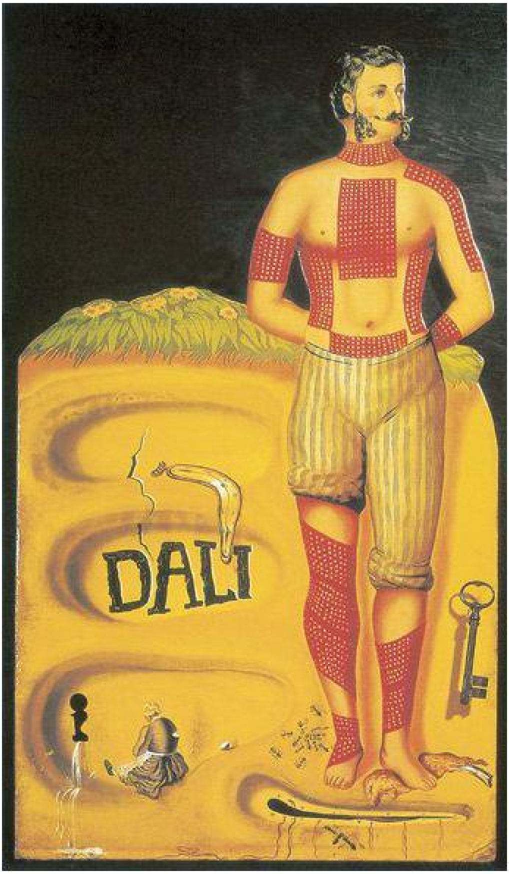


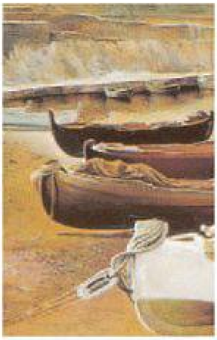


En 1933, criticó las políticas extranjeras de la Unión Soviética y declaró estar fascinado por Hitler: Cuando exhibió su pintura *El enigma de Guillermo Tell* en el Salón de los Independientes a principios de 1934, estalló el conflicto: se tomó por entendido que la pintura ridiculizaba a Lenin. Breton convocó a los surrealistas a una reunión para expulsar a Dalí "quien había demostrado su culpa varias veces por medio de acciones contrarrevolucionarias diseñadas para glorificar el fascismo de Hitler".

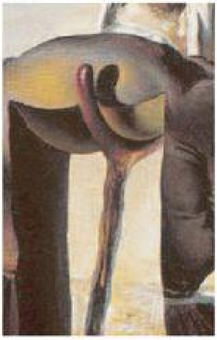
Afiche surrealista

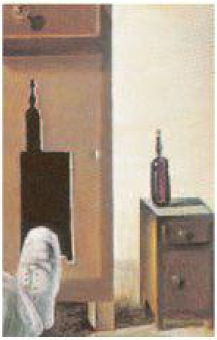
1934
Óleo sobre afiche publicitario cromolitográfico con llave 69 x 46 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)


DALI



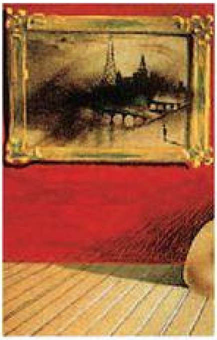
Dalí se presentó a esta sesión el 5 de febrero de 1934, con un termómetro metido en la boca, afirmando tener gripe. Mientras hablaba, mantenía el termómetro entre los labios, y de vez en cuando, verificaba la temperatura. Se defendió contra las acusaciones de Breton afirmando que el sueño del gran idioma del surrealismo no podría censurarse por o a través de la lógica, la moral o el miedo.





El destete del mueble-nutrición

1934
Óleo sobre tabla, 18 x 24 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

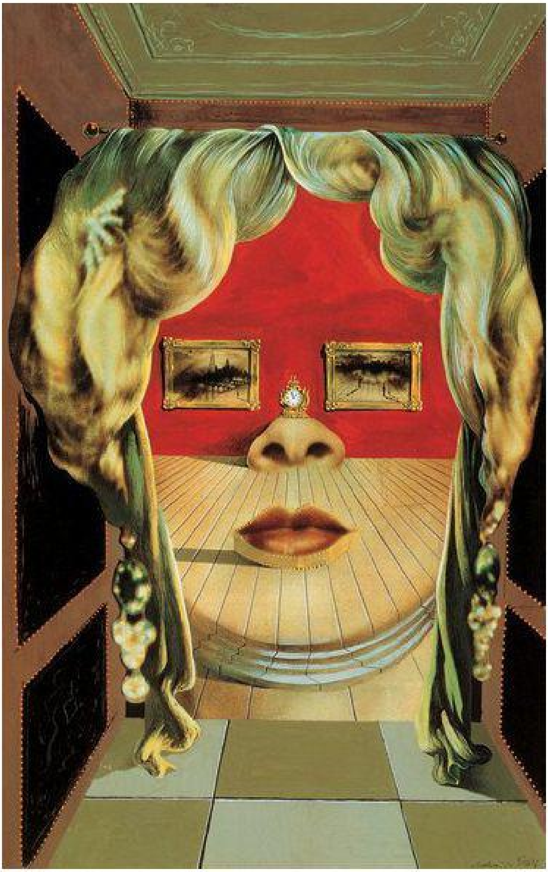


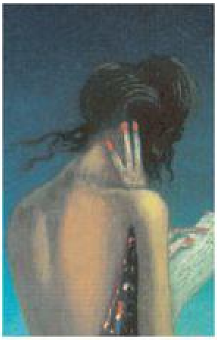
"Cerré con las palabras: 'Por lo tanto, André Breton, si esta noche sueño que hacemos el amor, mañana en la mañana pintaré las posiciones más hermosas del acto sexual con la mayor riqueza de detalle'. Breton, mortificado, con la pipa sujetada entre los dientes, gruñó: 'No te recomendaría hacer eso, amigo mío'. Estaba en jaque mate". Dalí puso fin a esta grotesca entrevista al exponer el torso, arrodillado en el suelo, y jurando que no era un enemigo del proletariado.

El rostro de Mae West que puede ser usado como un apartamento surrealista

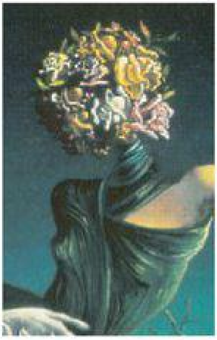
---

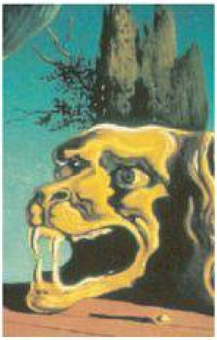
1934-1935
Aguada sobre periódico, 31 x 17 cm
Instituto de Arte, Chicago





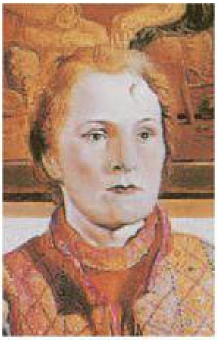
Incluso después de que el grupo parisino lo había expulsado, Dalí todavía se consideraba un surrealista, de hecho, el único surrealista: “La diferencia entre los surrealistas y yo, reside en el hecho de que yo soy surrealista”. Dalí elaboró un contrapunto al procedimiento artístico de automatismo de Breton. No se orientó hacia el sueño o hacia la demencia sino que encontró su modelo en la persona paranoica porque, a diferencia de la maníaca, posee el “poder imperialista de la convicción” para crear otras visiones.



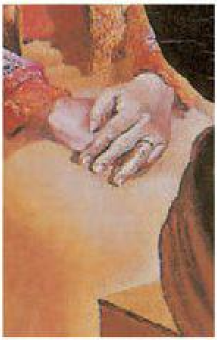


Mujer con cabeza de rosas

1935
Óleo sobre tabla, 35 x 27 cm
Kunsthaus Zürich, Zurich

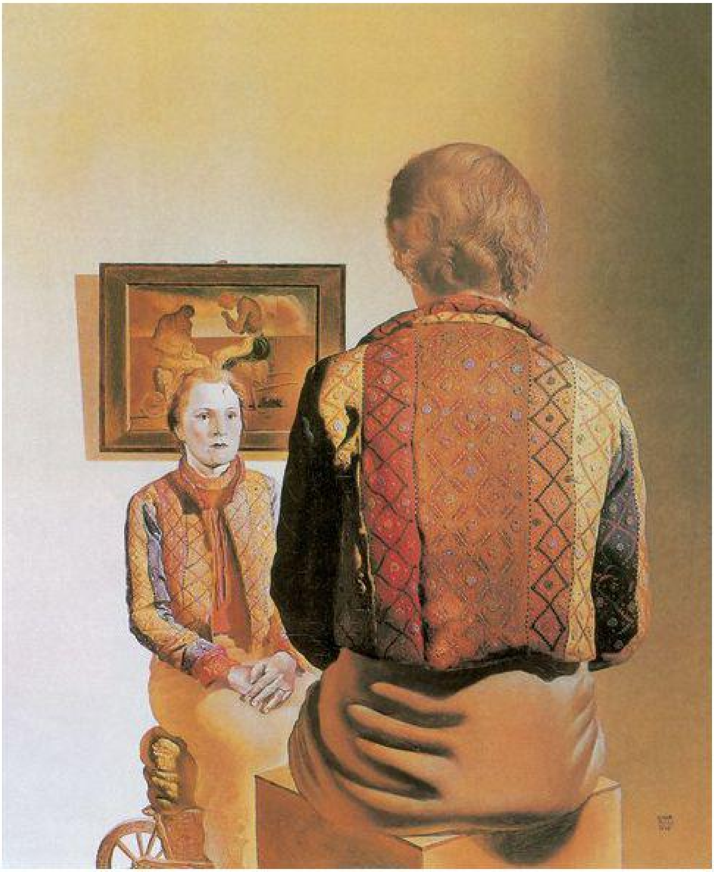


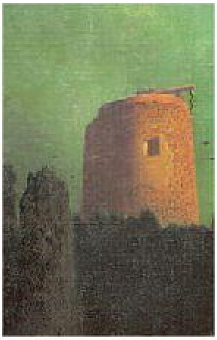
Además, la persona que sufre de paranoia es capaz, por medio de sus "delirios sistemáticos de interpretación", de registrar diferencias y emociones sutiles. Dalí menciona en su autobiografía que incluso de niño ya había desarrollado la capacidad para reconocer diferentes imágenes detrás de las apariencias ópticas.

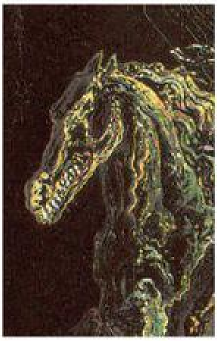


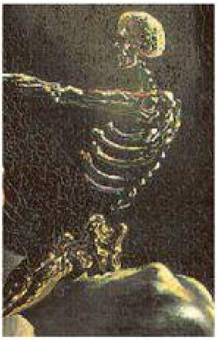
El Ángelus de Gala

1935
Óleo sobre tabla, 32 x 26 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York







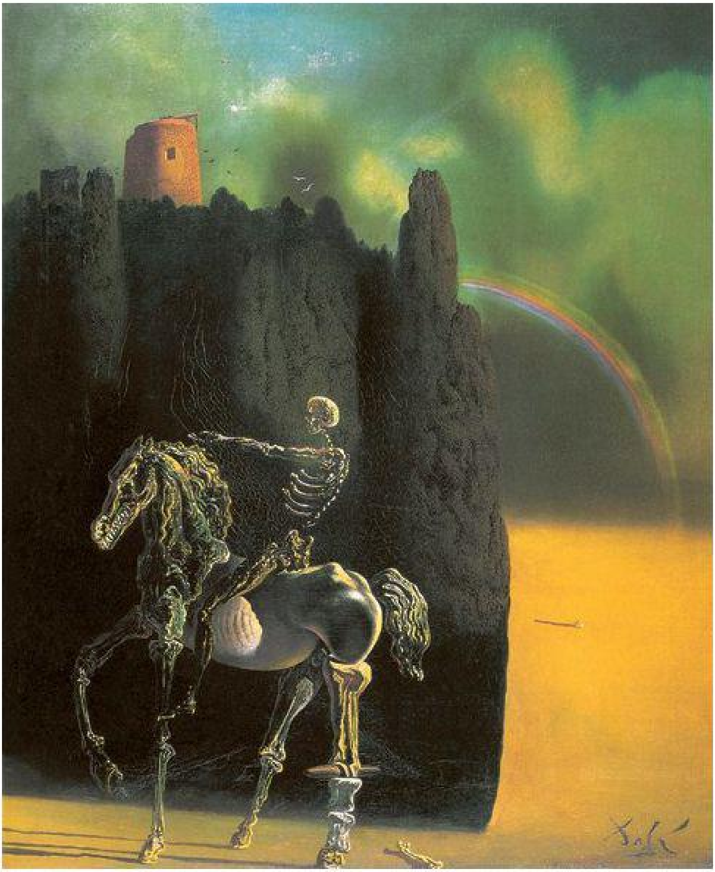


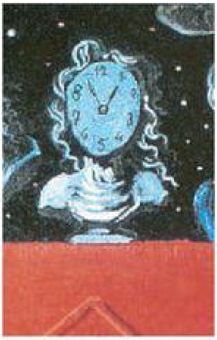
En 1929, Dalí apuntó varias ideas sobre su concepto de doble imagen. Gala organizó su "confusión de garabatos ininteligibles" y la publicó en 1930 bajo el título de *La femme visible*, *La mujer visible*.

En el primer ensayo de la colección titulada *El asno podrido*, manifiesta que la actividad paranoica, a diferencia de la alucinación, siempre se vincula a materiales controlables y constantemente reconocibles: "Por medio de un claro proceso paranoico, es posible recibir una doble imagen de percepción: es decir, la representación de un objeto, que sin el menor cambio físico o anatómico sea la representación de otro objeto totalmente diferente".

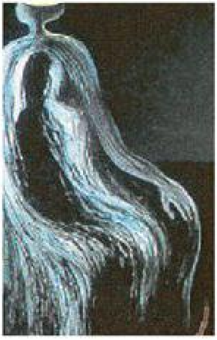
El jinete de la muerte

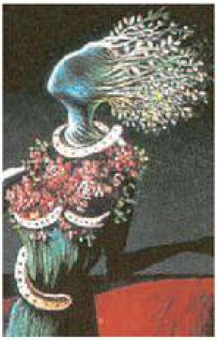
1935
Óleo sobre lienzo, 54 x 64 cm
Colección André-François Petit, París





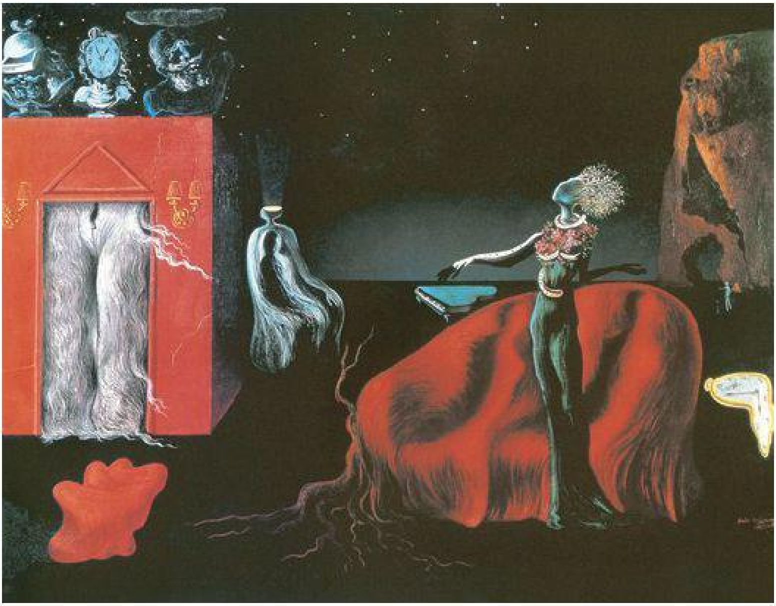
Las pinturas de Dalí son la huella de su "clarividencia paranoica". Dalí continuó durante varios años con el proceso de identificar el secreto oculto detrás de las apariencias superficiales. Dos ejemplos al respecto son las pinturas *Ángelus*, de Jean-François Millet *y La estación de Perpignan*.

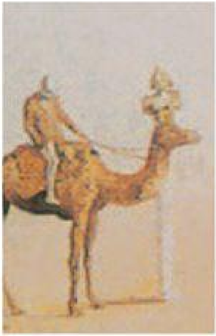


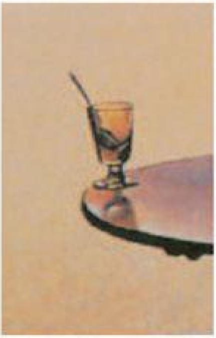


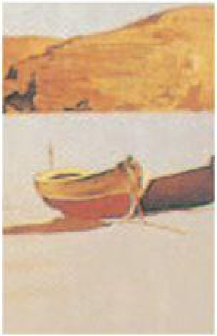
Singularidades

1935-1937
Óleo sobre lienzo, 165 x 195 cm
Museo Estrada, Barcelona





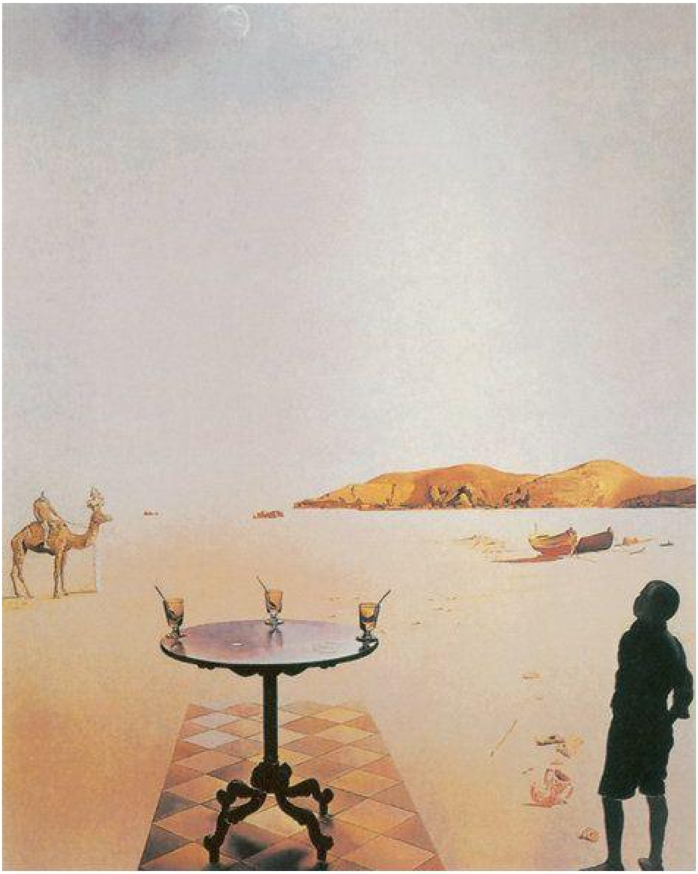


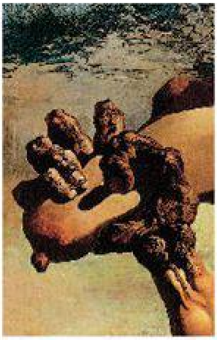


Dalí había conocido la pintura de Millet desde la temprana niñez: “Cada vez que veía la pintura de este granjero y su mujer, parados inmóviles uno frente a otro, experimentaba una inexplicable sensación de inquietud. El hombre queda hipnotizado –y destruido– por la madre. Me parece que adopta la actitud del hijo en lugar de la del padre. Se podría decir que el sombrero que sostiene, y dicho en el idioma de Freud, significa la excitación sexual, a fin de demostrar la expresión vergonzante del hombre”.

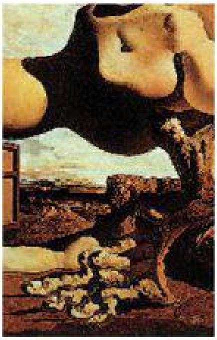
Mesa solar

1936
Óleo sobre tabla, 60 x 46 cm
Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam





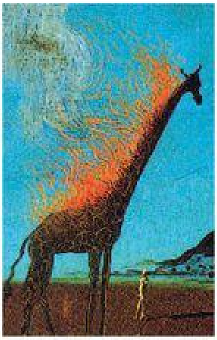
A comienzos de los sesenta, Dalí se enteró de que Millet originalmente había pintado entre el granjero y su mujer un ataúd que contenía a su hijo muerto, que más tarde volvió a pintar en detalle, puesto que le parecía demasiado melodramático. Dalí le pidió a El Louvre que hiciera una radiografía de la pintura, y efectivamente pudieron verse los contornos del ataúd: “¡Ahora se explica todo! Mi ingenio paranoico-crítico ha adivinado el quid de la cuestión”.



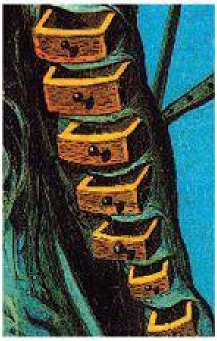
Construcción blanda con judías hervidas – Premonición de la guerra civil

---

1936
Óleo sobre lienzo, 100 x 99 cm
Museo de Arte, Filadelfia

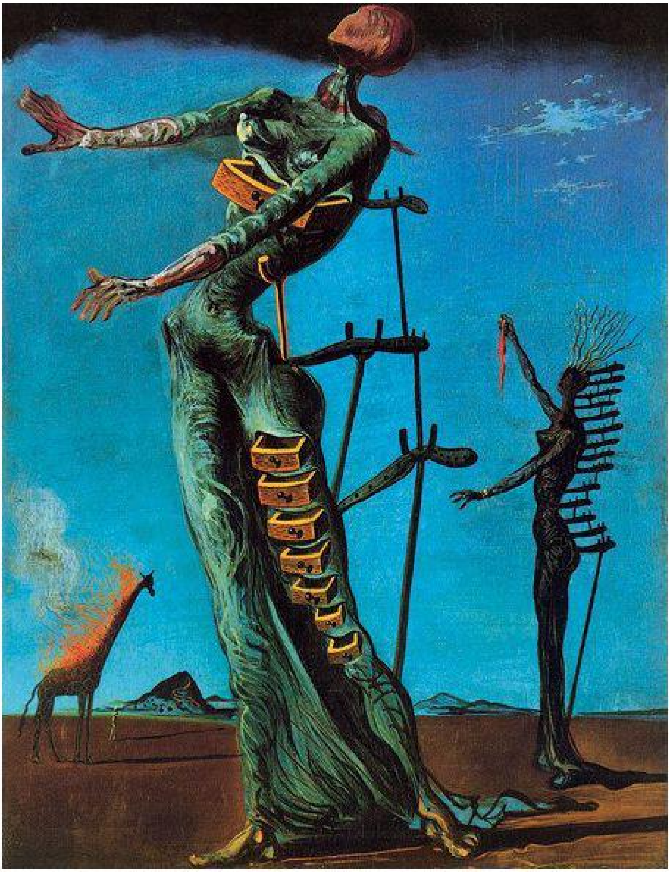


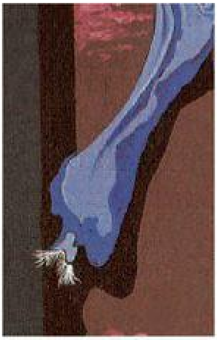
De manera similar, Dalí descubrió que la estación de Perpignan era un lugar mágico. La opinión de Dalí era que la estación de trenes es un modelo exacto del universo, el cosmos. Comenzó a medir la estación y organizó cientos de fotografías para intentar hallar el secreto oculto en las ampliaciones. En 1966 encontró la explicación para su inspiración, al enterarse, "que las medidas de la tierra y del metro, habían sido calculadas y establecidas en Perpignan.



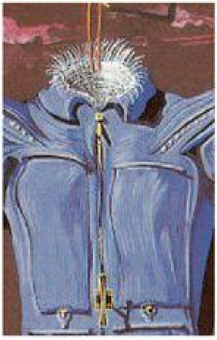
La jirafa ardiendo

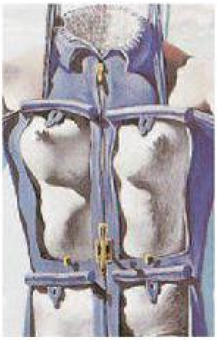
1936-1937
Óleo sobre tabla, 35 x 27 cm
Kunstmuseum, Basilea





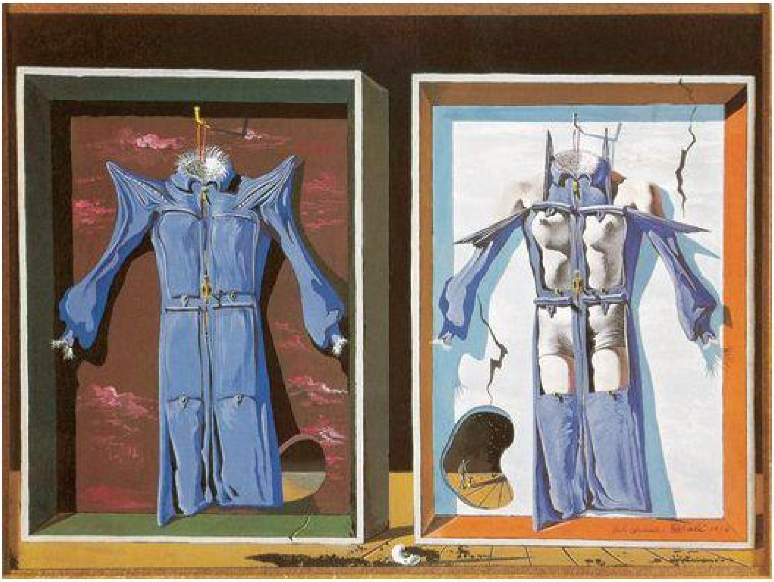
Un metro no es sólo la 40 millonésima parte del meridiano de la Tierra, también es la fórmula para el peso específico de Dios, y ésta es la razón por la que este lugar me parecía tan extraordinario. La estación de Perpignan se transformó en un lugar de auténtica santidad." Dalí citó el *Ángelus* de Millet en varias de sus pinturas. La pareja de granjeros también apareció representando el universo en 1965 en su *Visión de la Granja de Perpignan*.





Ropa de noche y día del cuerpo

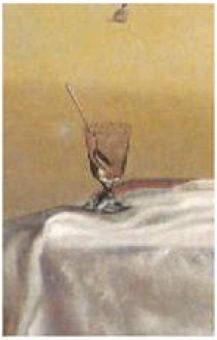
1936
Aguada sobre papel, 30 x 40 cm
Colección privada



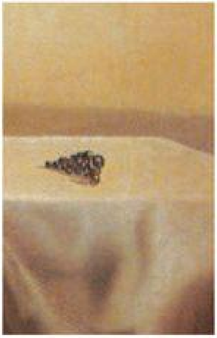
Independiente de otros desarrollos, el método paranoico-crítico siguió siendo el principio básico en la obra de Dalí. No obstante, el análisis no siempre tenía lugar hasta después de unos años. A menudo se daban descubrimientos en forma de fusión espontánea, como en el caso de sus famosos relojes derretidos.

Retrato geodésico de Gala

1936
Óleo sobre tabla, 21 x 27 cm
Museo de Arte de Yokohama, Yokohama



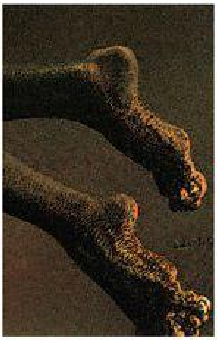
Dalí habla acerca del origen de su pintura *La persistencia de la memoria* en su autobiografía: "Habiendo concluido nuestra cena con un camembert muy fuerte y después de que los demás se hubieran ido, me quedé sentado tranquilo a la mesa durante largo rato considerando el problema filosófico de los 'Súper-blandos' que los quesos habían puesto en mi atención.



Pareja con las cabezas llenas de nubes

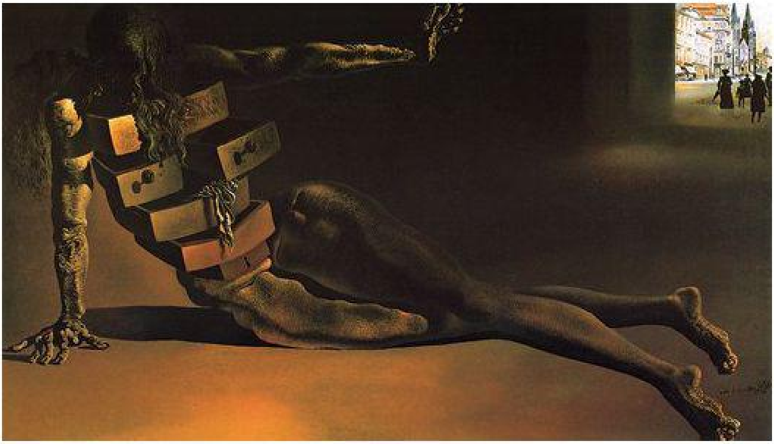
1936
óleo sobre tabla, 92,5 x 69,5 cm (hombre)
82,5 x 62,5 cm (mujer)
Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam

Me puse de pie, fui a mi taller y encendí la luz para mirar una última vez la pintura en la que trabajaba entonces, como era mi costumbre. Esta pintura muestra el paisaje de Port Lligat; los acantilados se sitúan en una luz crepuscular transparente y melancólica y en primer plano yace un olivo con ramas cortadas desprovisto de hojas. Sabía que la atmósfera que había logrado crear con este paisaje era el trasfondo para una idea que serviría para crear una pintura sorprendente pero no sabía en lo más mínimo qué sería.

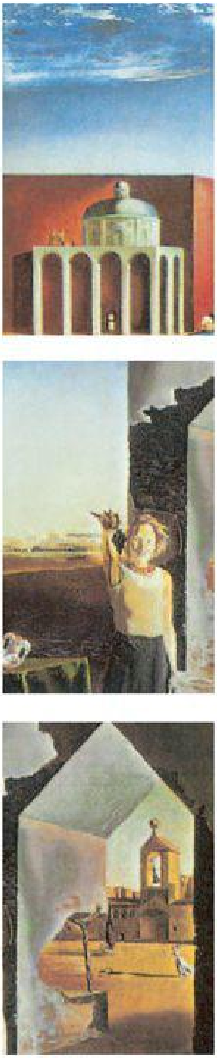


El gabinete antropomórfico

1936
Óleo sobre tabla, 25,4 x 44,2 cm
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf



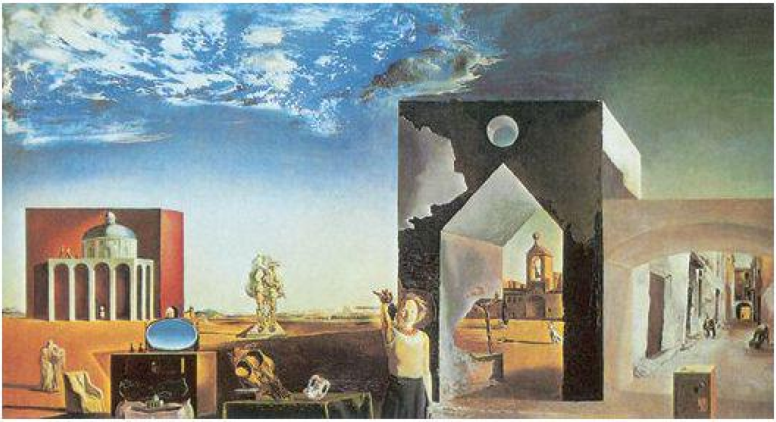
Estaba a punto de apagar la luz cuando de pronto 'vi' la respuesta. Vi dos relojes derretidos, uno colgado patéticamente sobre la rama de un olivo. Aunque el dolor de cabeza era tan fuerte que me hacía sufrir, preparé la paleta con impaciencia y me puse a trabajar". En noviembre de 1934, Dalí y Gala viajaron por primera vez a los Estados Unidos. Las obras de Dalí se habían conocido allí desde finales de los años veinte.



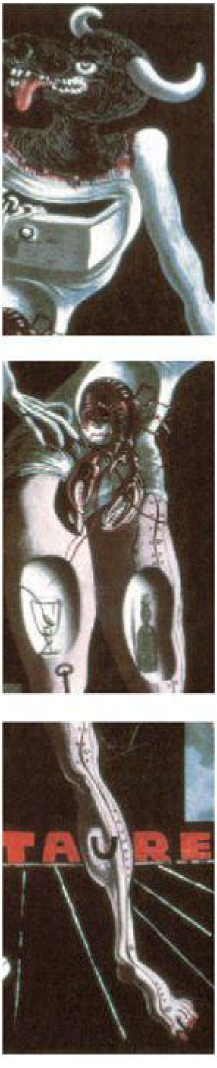
Alrededores de la ciudad paranoico-crítica: Tarde al borde de la historia europea

---

1936
46 x 66 cm
Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam

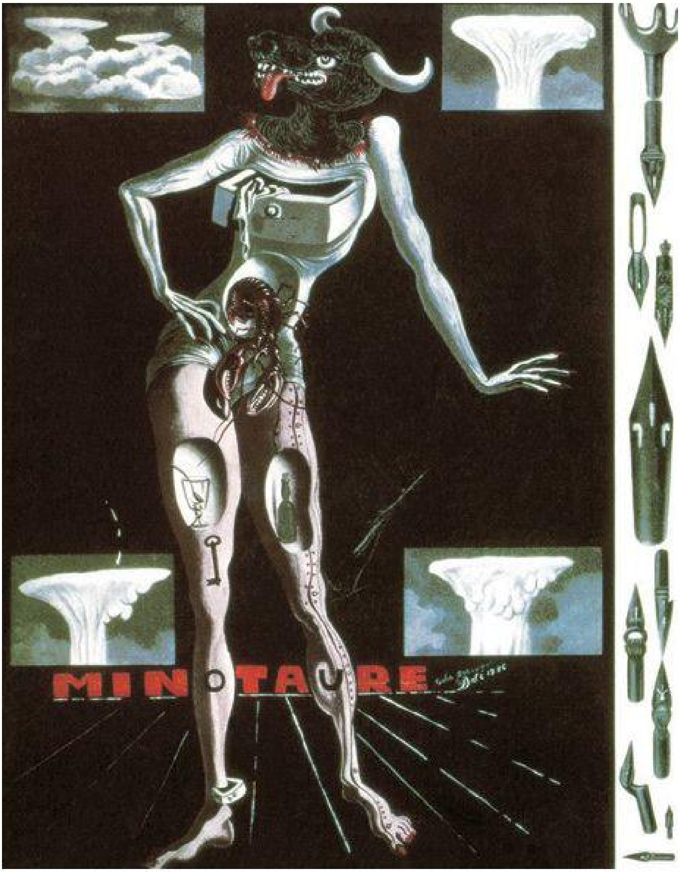


Julien Levy, que fue uno de los primeros en introducir los surrealistas europeos a los Estados Unidos, expuso las pinturas de Dalí en varias otras exhibiciones grupales, y en el invierno de 1933, le dedicó su primera exposición individual. La exhibición de Dalí en la galería de Levy en 1934 fue criticada por algunos periódicos de ser un “espectáculo de moda” pero para el público fue un éxito incomparable. El Nuevo Mundo le ofreció a Dalí ilimitadas posibilidades de celebrar lo sensacional y lo excéntrico.

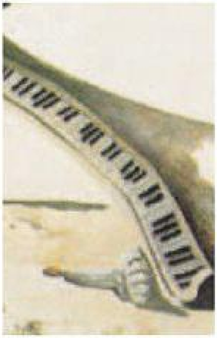


Portada de Minotaure No. 8

1936
Tinta, aguada y collage sobre cartón, 33 x 26,5 cm
Isidore Ducasse Bellas Artes, Nueva York


MINOTAURE

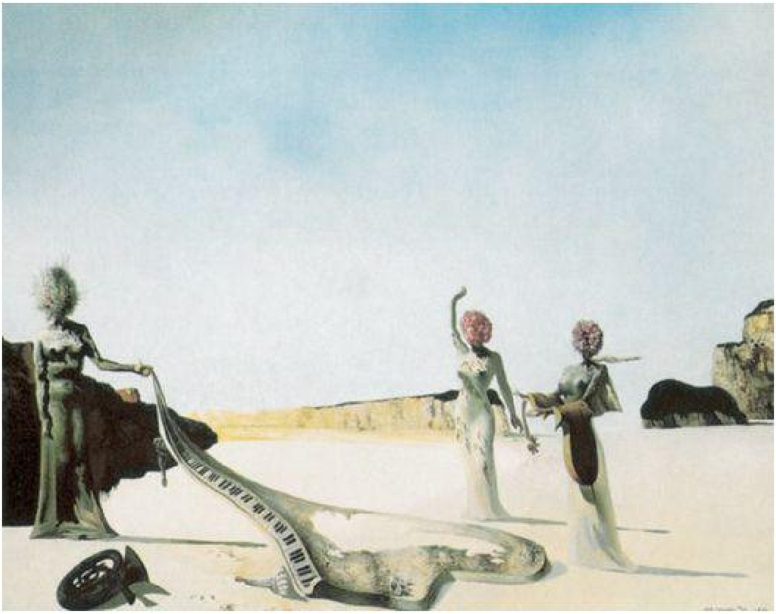
Poco antes de que regresara al viejo mundo en enero de 1935, Caresse Crosby organizó una fiesta de despedida en el elegante restaurante de Nueva York, Coq Rouge. Este "baile de ensueño" ha pasado a la historia como el primer baile de los surrealistas. Dalí quedó impresionado por las ideas descabelladas de los invitados: "Las mujeres de sociedad aparecían con las cabezas metidas en jaulas de pájaros y a no ser por eso prácticamente desnudas.

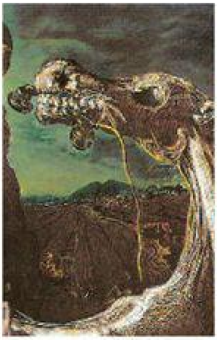


Tres jóvenes mujeres surrealistas que sostienen en sus brazos las pieles de una orquesta

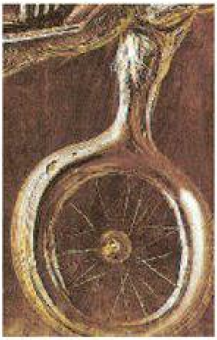
---

1936
Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)



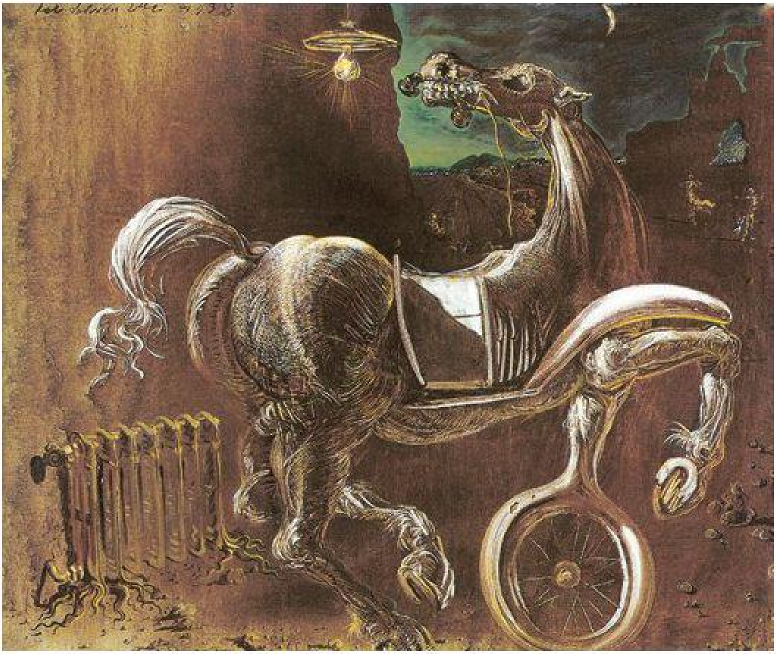


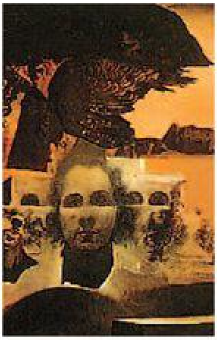
(...) En la mitad de la escalera habían colgado una bañera llena de agua, que amenazaba con caer y vaciar su contenido sobre las cabezas de todos los invitados en cualquier momento. Y en un rincón del vestíbulo colgaba de un gancho de carnicero un buey entero ahuecado, cuyo abdomen descubierto se mantenía abierto con muletas, y relleno a tope con media docena de gramófonos".



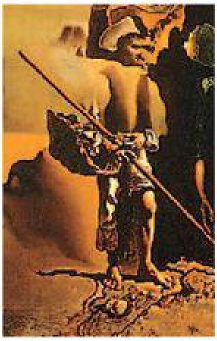
Restos de un automóvil dando a luz a un caballo ciego que muerde un teléfono

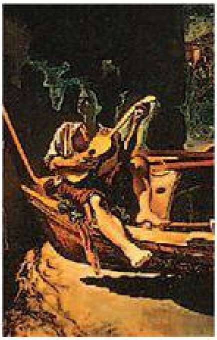
1938
Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York





Al llegar a París, sintió que la atmósfera en la capital francesa era opresiva: los surrealistas se veían involucrados en conflictos políticos. Decidió escapar con Gala al aislamiento de Port Lligat. La paz de la costa catalana no duró mucho. En Barcelona, explotaban las primeras bombas, un antecedente de la Guerra Civil. Los Dalí decidieron viajar. Hasta 1940, permanecieron en constante ir y venir. Dos veces en el invierno de 1936/1937 y en enero de 1939 viajaron a los Estados Unidos.





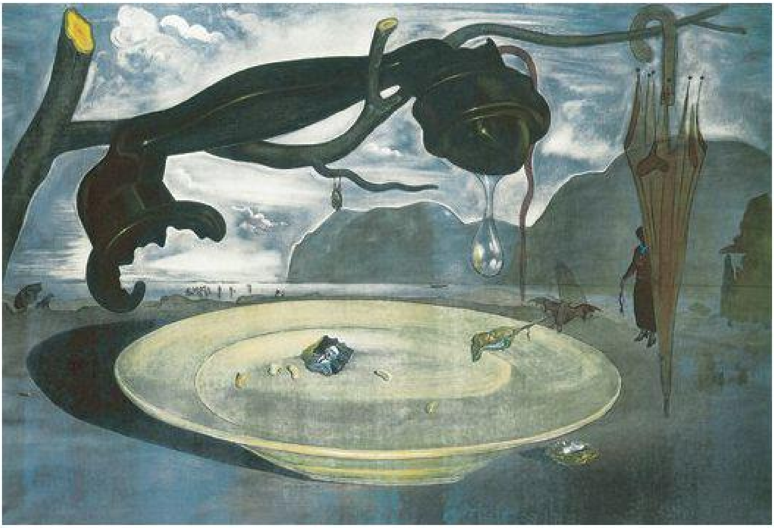
Impresiones de África

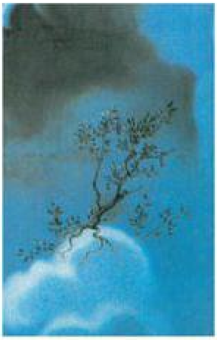
1938
Óleo sobre lienzo, 91,5 x 117,5 cm
Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam

En el lapso intermedio vivieron en Italia y el sur de Francia. Dalí decidió "decisivamente" que no era una persona histórica. La guerra tampoco había logrado alterar su punto de vista. En pinturas como *Construcción blanda con judías hervidas* – Premonición de la guerra civil, mostró su visión de la matanza. La dimensión política de la situación en su patria, sin embargo, no le interesaba en absoluto. En cambio optó por estudiar la pintura del Renacimiento.

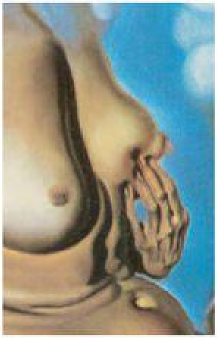
El enigma de Hitler

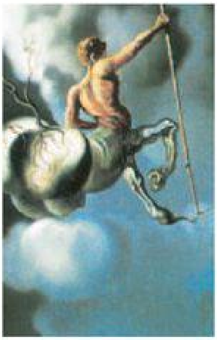
ca. 1939
Óleo sobre lienzo, 51,2 x 79,3 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid





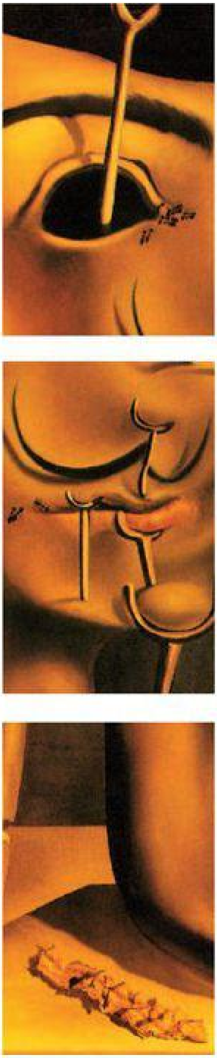
Según opinaba Dalí, la historia del tiempo no se reflejaba en las conversaciones de los surrealistas en los cafés de Montmartre, sino en La Place Vendôme, en el corazón del mundo de la moda. Había hecho amistad con las diseñadoras de moda Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, para quien diseñó una botella de perfume con la forma de un mejillón dorado y también un sombrero zapato y algunas prendas. Por estas incursiones en el mundo del diseño perdió aceptación en el mundo del arte.





La miel es más dulce que la sangre

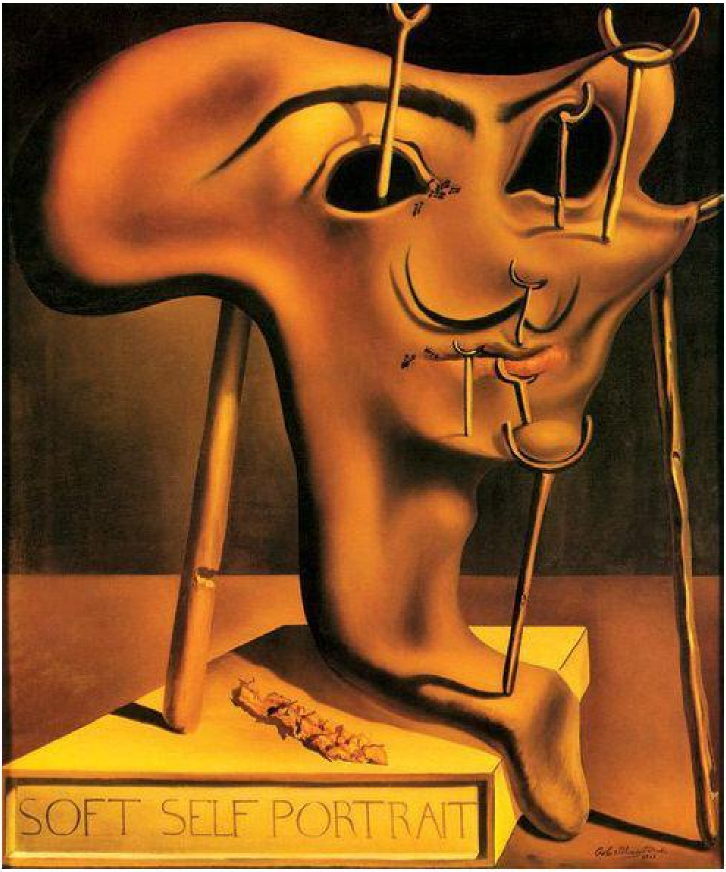
1941
Óleo sobre lienzo, 49,5 x 60 cm
Museo de Arte de Santa Bárbara,
Santa Bárbara



André Breton formó el anagrama "Avida Dollars" con las letras del nombre Salvador Dalí. Dalí estaba en vías de alcanzar su objetivo: hacerse famoso no sólo en un pequeño círculo de amigos artistas perspicaces, sino también para un público mucho mayor. En su segundo viaje a Nueva York en diciembre de 1936, la revista *Time* le dedicó la portada. Presentaba un retrato que le había tomado Man Ray.

Autorretrato blando con tocino asado

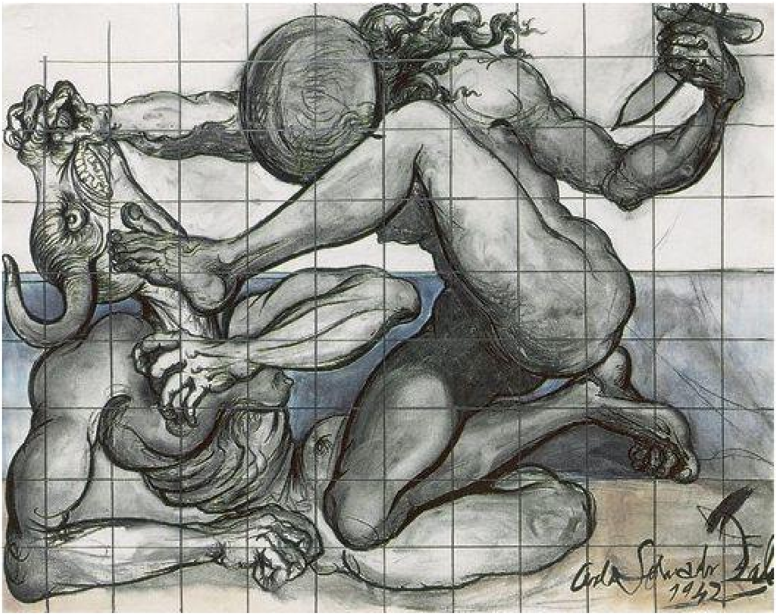
1941
Óleo sobre lienzo, 61,3 x 50,8 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

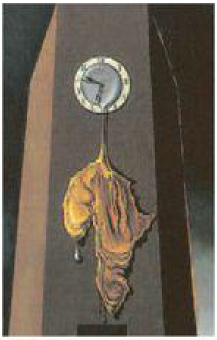

SOFT SELF PORTRAIT

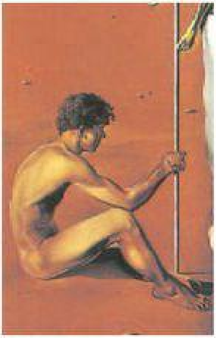
El día siguiente a la inauguración de su segunda exhibición individual en la galería Levy, se vendieron todas las veinticinco pinturas y los doce dibujos. Dalí fue colmado de ofertas de trabajo. Para la lujosa tienda de departamentos de Nueva York, Bonwit-Teller en la Quinta Avenida, decoró una vitrina: "Utilicé una muñeca articulada, con la cabeza hecha de rosas rojas y uñas de armiño. Sobre una mesa había un teléfono que se convirtió en una langosta; y sobre la silla colgaba mi famosa chaqueta afrodisíaca."

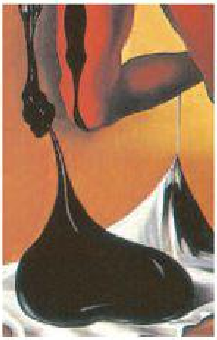
Combate contra el minotauro

1942
Lápiz, tinta india, acuarela y aguada,
58,6 x 73,8 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras


1942





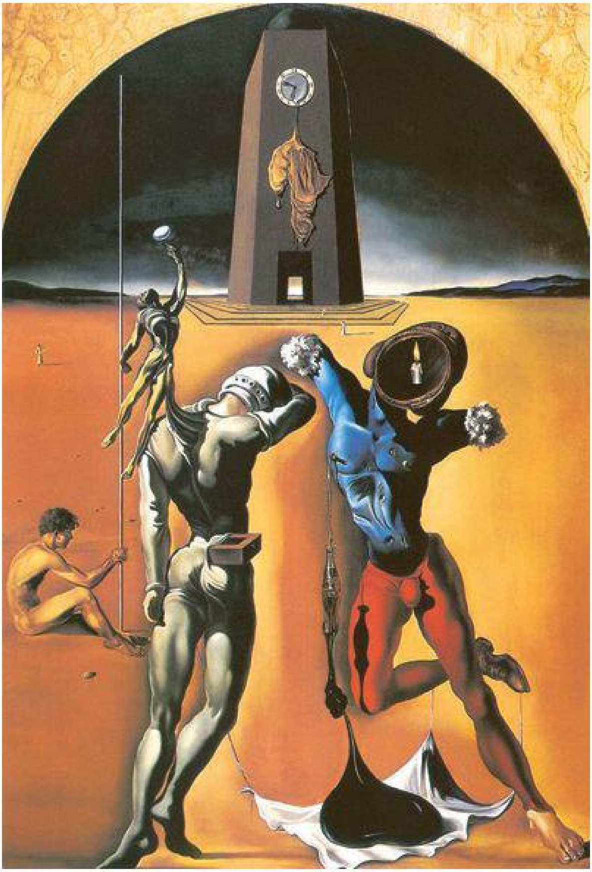


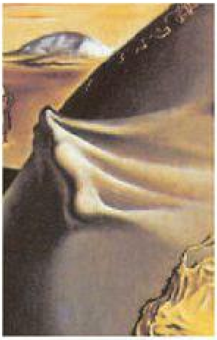
Dalí inició una tendencia de moda con esta decoración: cuando regresó a Nueva York dos años más tarde, advirtió que una serie de vitrinas en la elegante calle de compras había sido decorada a lo Dalí.

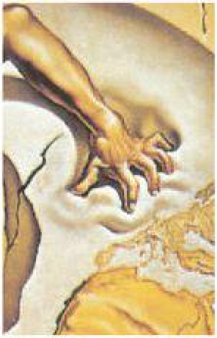
A fin de demostrar la diferencia entre las decoraciones surrealistas verdaderas y las imitadas, diseñó dos vitrinas más para Bonwit-Teller. Esta vez, empleó polvorientas muñecas de cera del año 1900, que había encontrado en el ático de la tienda.

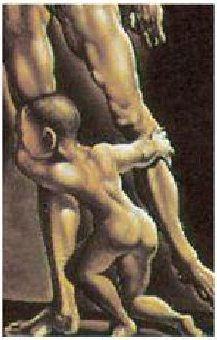
Poesía de América, los atletas cósmicos

1943
Óleo sobre lienzo, 116,8 x 78,7 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras





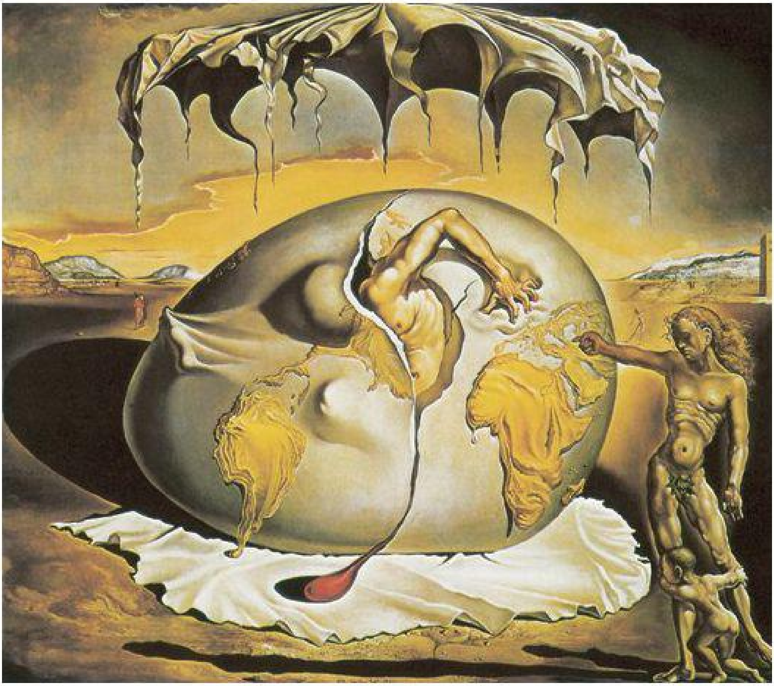


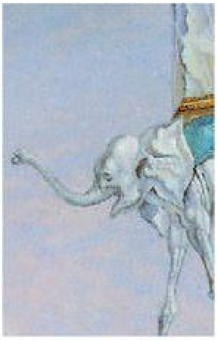


Cuando Bonwit-Teller cambió esta decoración un día después –las muñecas se cambiaron por otras, se quitó la cama ardiente– Dalí rompió la vidriera. Pasó una noche en prisión. En la prensa, fue elogiado por su lucha abierta a favor de la "independencia del arte americano, que con demasiada frecuencia es amenazado por la ineficiencia de los intermediarios de orientación industrial y comercial." En Europa la guerra había comenzado.

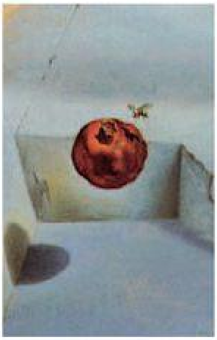
Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo

1943
Óleo sobre lienzo, 45,5 x 50 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras





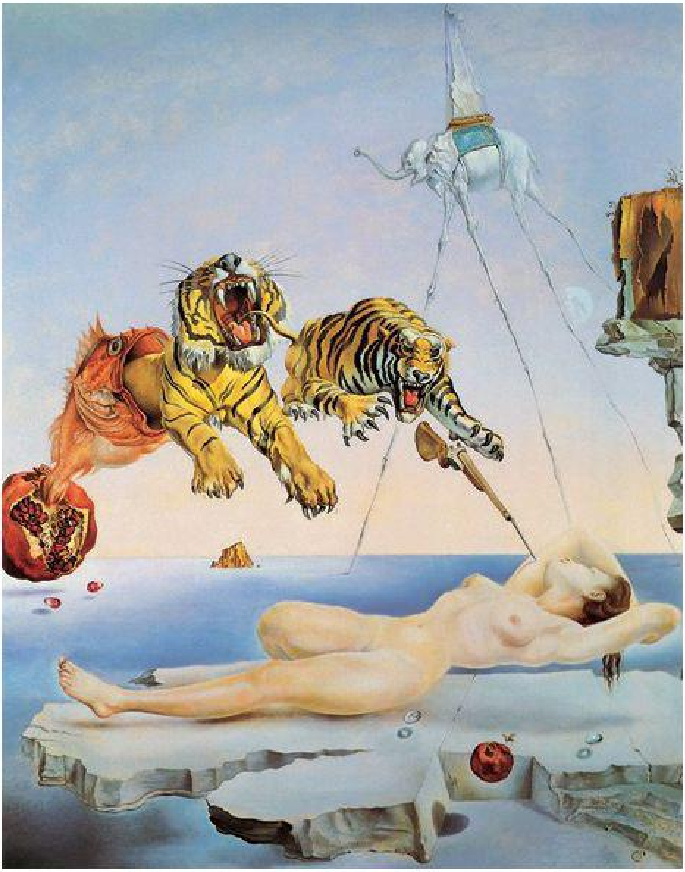
En la búsqueda de un lugar para vivir, los Dalí consideraron la posibilidad de la invasión Nazi "y el potencial gastronómico". Eligieron Arcachon cerca de Burdeos y se mudaron a un gran chalet construido al estilo colonial. No obstante, en junio, comenzaron a caer las primeras bombas en Burdeos. La pareja decidió entonces escapar a los Estados Unidos. Dalí se desvió hasta Figueras y visitó a su padre y a su hermana, a quienes no había visto en once años.



Sueño causado por el vuelo de una abeja en torno a una granada, un segundo antes de despertar

---

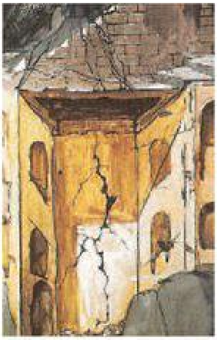
1944
Óleo sobre lienzo, 51 x 40,5 cm
Museo Thyssen, Madrid



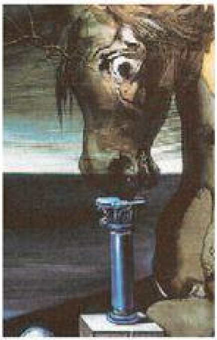
La Guerra Civil había dejado marcas en su casa familiar; la inteligencia militar había torturado a la hermana y la había conducido a la locura. Una bomba había destruido el balcón de la casa. El piso de baldosas del comedor quedó ennegrecido por el fuego. No obstante, encontró que, "fundamentalmente", nada había cambiado. La visita a Figueras sustentó su convicción de que la guerra en Europa no produciría ningún cambio.

Diseño para el decorado del ballet Tristán e Isolda

1944
Óleo sobre lienzo, 26,7 x 48,3 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras



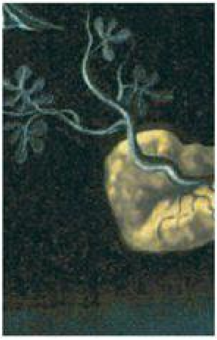
En su opinión, el viejo mundo se autodestruyó, no para dar vida a algo nuevo, sino más bien para retornar a la raíces de la tradición. Dalí ya percibía la llegada del renacimiento y comenzó a trabajar en una cosmogonía, en un diseño mundial, creado por "Dalí, el divino". Aceptó hacer el viaje a Estados Unidos, al concluir que necesitaba un lugar tranquilo para preparar el nacimiento de su diseño mundial.



Estudio para el telón de fondo del ballet Tristán loco (Acto II)

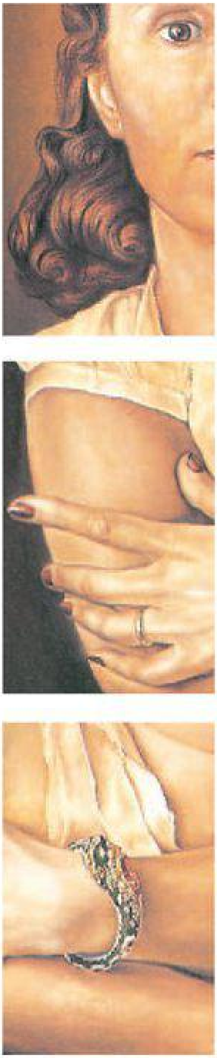
1944
Óleo sobre lienzo, 61 x 96,5 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

Al llegar escribió su autobiografía. Fue un acto de mudar la piel: se despojó de su hasta entonces vida actual. Dalí se veía como un genio universal en el sentido de Leonardo da Vinci. Siempre había trabajado en diversas disciplinas además de la pintura: había estudiado filosofía y psicoanálisis, había escrito guiones, diseñado muebles y vestimentas, creado decorados y trajes para el teatro y la ópera y había coreografiado un ballet.



Diseño para la pelota en la secuencia del sueño de "Recuerda"

1944
Óleo sobre lienzo, 50,5 x 60,5 cm
Colección privada



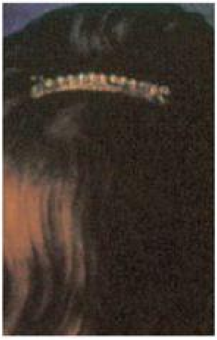
El cambio que determinó al comienzo de su estancia de ocho años en el nuevo mundo se basaba, principalmente, en la decisión de trasformar el nombre que había adquirido en un mercado lucrativo. El bigote se convirtió en su rasgo característico. En este caso el fotógrafo Philippe Halsmann cumplió un papel decisivo.

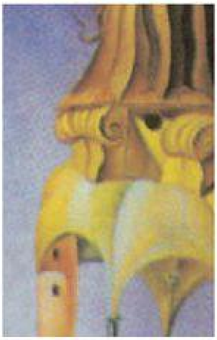
Galarina

1944-1945
Óleo sobre lienzo, 64,1 x 50,2 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras

GALARINA

Una de las primeras fotografías que Halsmann tomó del artista a comienzos de los años cuarenta, muestra a Dalí de frac, frente a un cráneo formado con cuerpos de mujeres desnudas, luciendo un sombrero de copa y un bastón. Dalí se caracterizó como un objeto de arte.

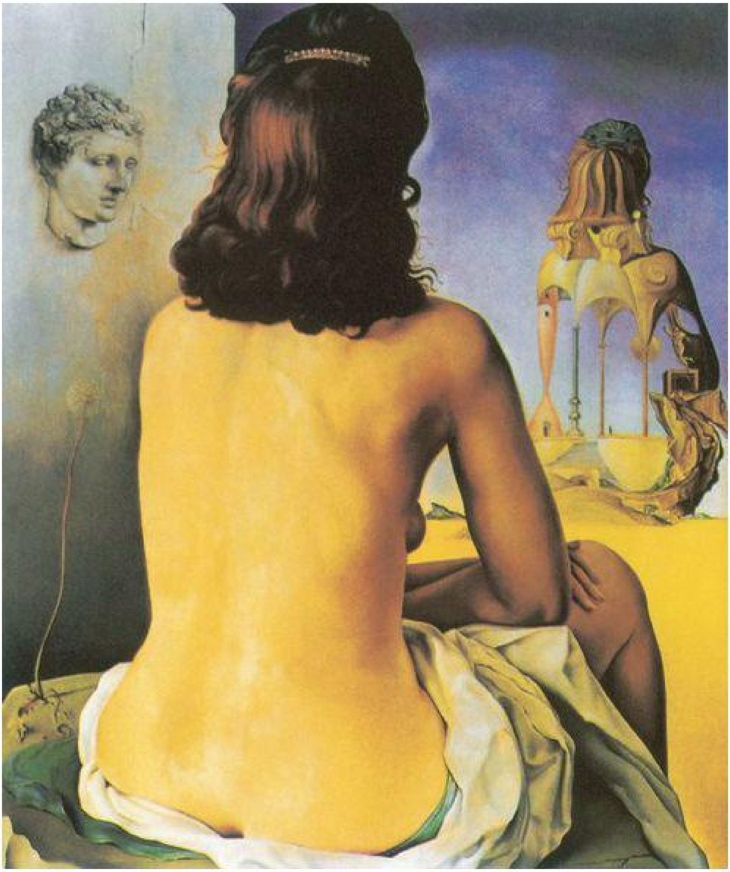




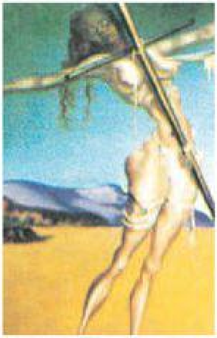
Mi mujer, desnuda, contemplando su propio cuerpo convirtiéndose en escalera, tres vértebras de una columna, cielo y arquitectura

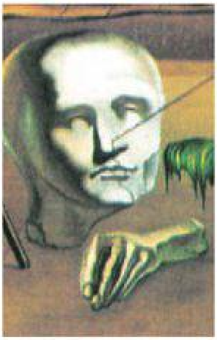
---

1945
Óleo sobre tabla, 61 x 52 cm
Colección José Mugrabi, Nueva York



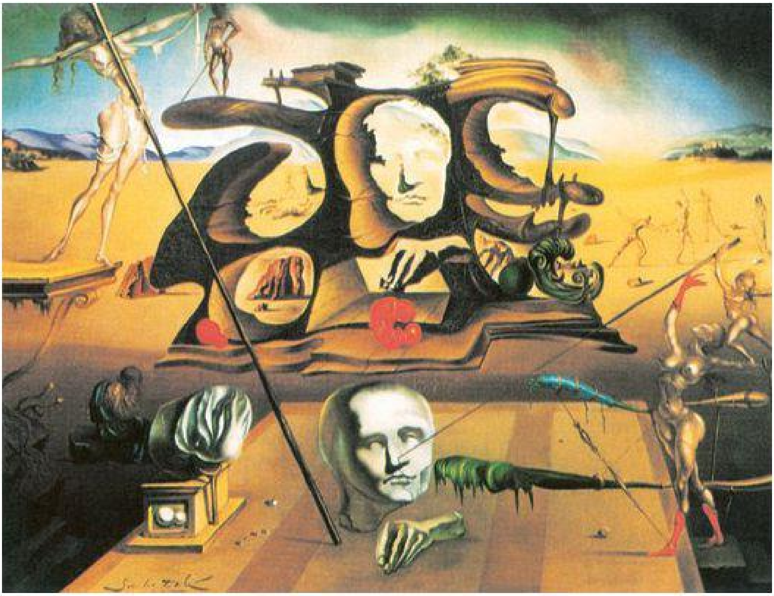
Al representarse a sí mismo, el pintor era totalmente irónico en todo momento: para una de las fotos transforma su bigote en un signo de dólar; alusión al anagrama de Breton “Avida Dollars”. Dalí nunca negó su afán de riqueza. La fama y el dinero nunca le bastaban, según declaró en una entrevista en 1975.





La nariz de Napoleón, transformada en una mujer encinta, que pasea su sombra melancólica entre las ruinas originales

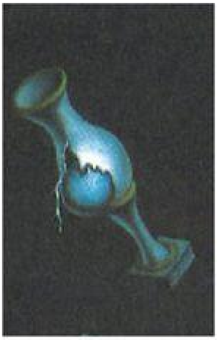
1945
Óleo sobre lienzo, 51 x 65,5 cm
Colección G.E.D. Nahmad, Ginebra



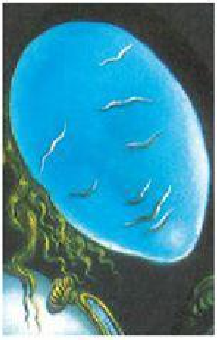
Y en la década del cuarenta, ambos alcanzaron proporciones inauditas. A finales de 1942, el Museo de Arte Moderno de Nueva York expuso una retrospectiva de la obra de Dalí: cincuenta pinturas y diecisiete dibujos. En diciembre de este año, Dalí conoció a Eleanor y Reynolds Morse. Cuatro meses después los Morse compraron su primer “Dalí” por 1.200 dólares. En los años posteriores el precio de sus obras estuvo en constante aumento.

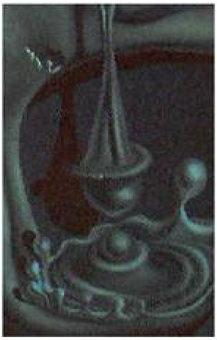
El ojo: Diseño para “Recuerda”

1945
Óleo sobre tabla
Dimensiones desconocidas
Colección privada



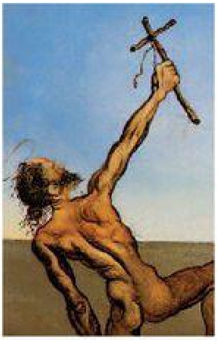
Sin embargo, la fuente más importante de ingresos de Dalí no era la venta de pinturas, a pesar de que algunas se vendían hasta por 300.000 dólares. Ganaba mucho más con los contratos de clientes: diseñó corbatas y ceniceros, creó publicidades para perfumes y medias de nylon y diseñó la portada de las revistas Vogue y Esquire. En la casa de la millonaria Helena Rubenstein pintó tres grandes frescos.



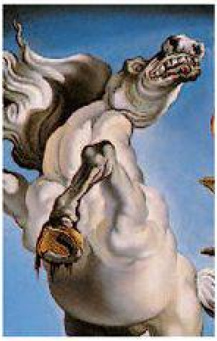


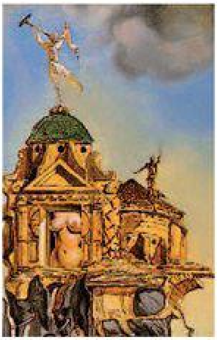
Idilio atómico y uránico melancólico

1945
Óleo sobre lienzo, 65 x 85 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid



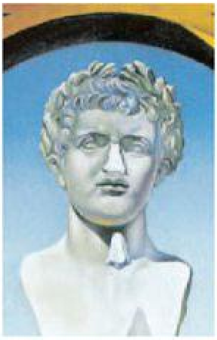
Ilustró numerosos libros, entre ellos *Don Quijote* de Cervantes y *Macbeth* de Shakespeare. Además de esto, Dalí continuó con su trabajo en el teatro. Después de la presentación de su drama *Bacchantal* en 1939, el cual se adaptaba con frecuencia, escribió el libreto para un ballet con temas del mito de Ariadne. Bajo la dirección de Leonide Massine, los Ballets Russes estrenaron *Laberinto en la Ópera Metropolitana* el 8 de octubre de 1941.

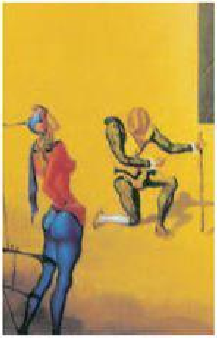


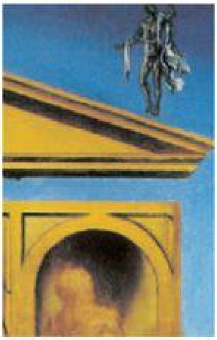


La tentación de San Antonio

1946
Óleo sobre lienzo, 89,7 x 119,5 cm
Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas





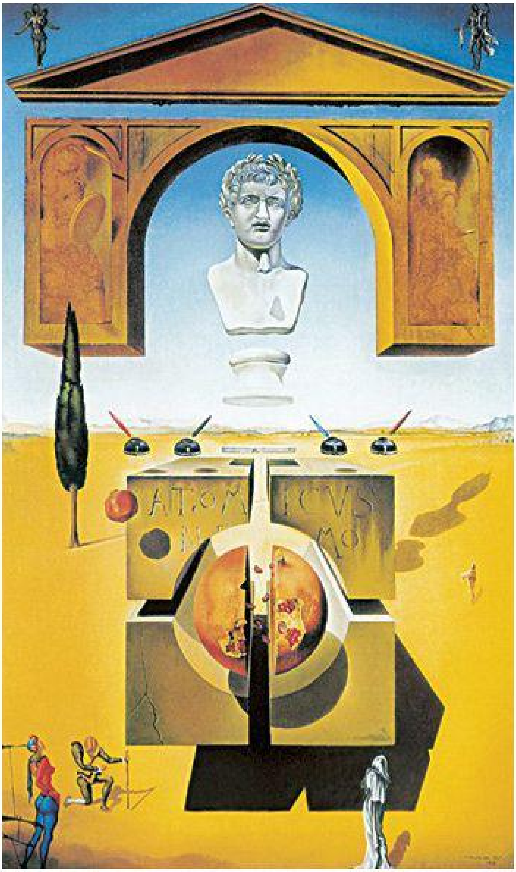


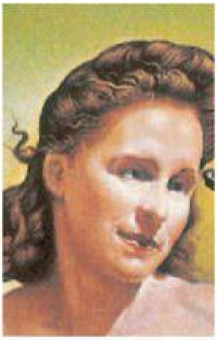
El decorado constaba del busto gigantesco de un hombre desnudo con la cabeza gacha. En su pecho se abría la entrada al laberinto. La proximidad a Hollywood sedujo a Dalí a filmar una vez más.

Apenas en su segunda visita a los Estados Unidos en 1936, Dalí había visitado la fábrica de sueños. En 1945, el director Alfred Hitchcock llevó a Dalí al estudio para crear la secuencia del sueño para su película de inspiración psicoanalítica *Recuerda*.

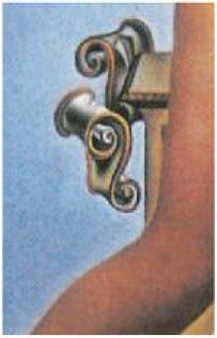
Desmaterialización de la nariz de Nerón

1947
Óleo sobre lienzo, 76,2 x 45,8 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras



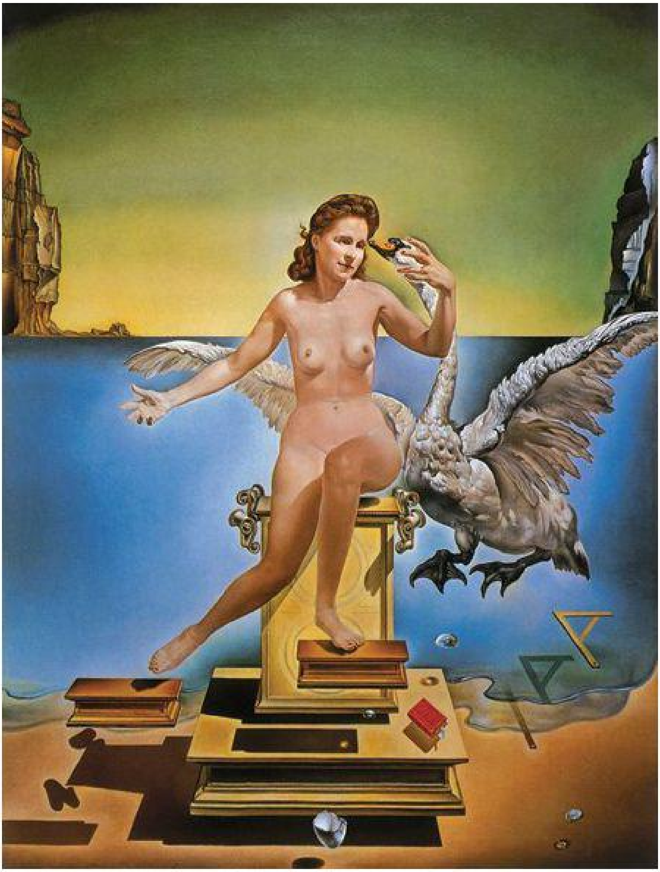


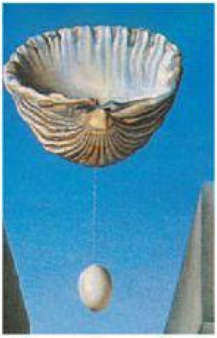
Hitchcock había concebido secuencias de sueños de especial nitidez visual para la película: "Hasta ese entonces, las imágenes de sueños en las películas siempre habían consistido en un halo rodeado por un remolino de nubes intencionalmente efervescentes con personas moviéndose de un lado a otro en una mezcla de nieve y niebla artificial. Ésta era la regla indiscutible y estaba decidido a hacer lo contrario.



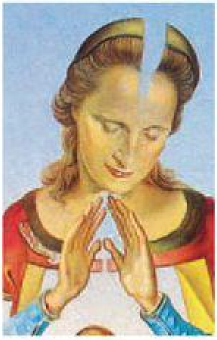
Leda atómica

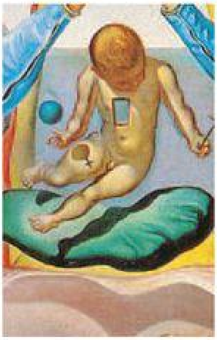
1949
Óleo sobre lienzo, 61,1 x 45,6 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras





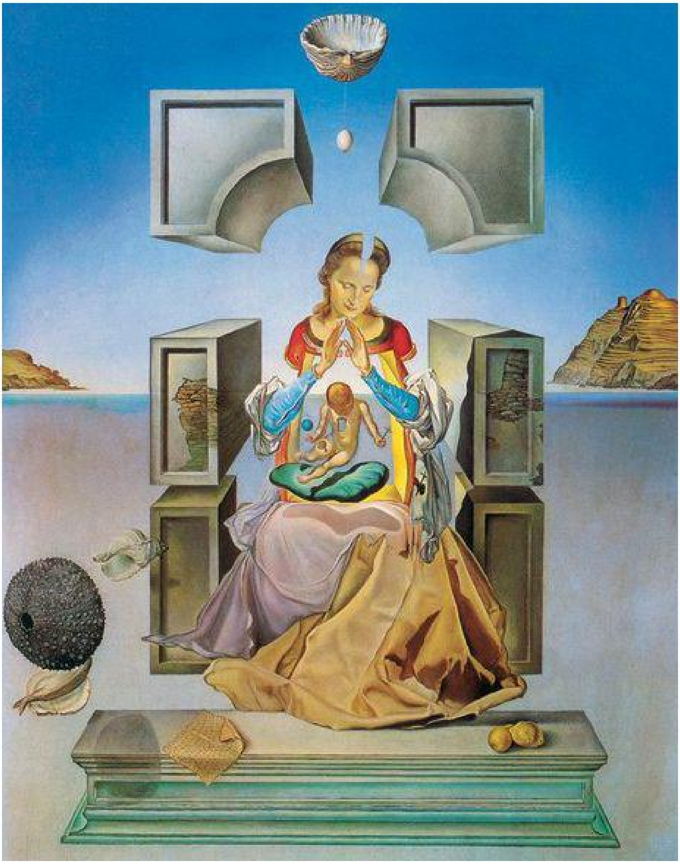
Elegí a Dalí [...] por su capacidad para pintar con precisión alucinógena, que expresaba la exacta antítesis de estas evaporaciones y vahos”. Sin embargo, no todas las ideas de Dalí eran empleadas durante la filmación. Por ejemplo, el estudio se negó a colgar del techo quince pianos. De modo que Dalí se abstuvo de utilizar la secuencia correspondiente y creó un nuevo escenario.





La madona de Port Lligat

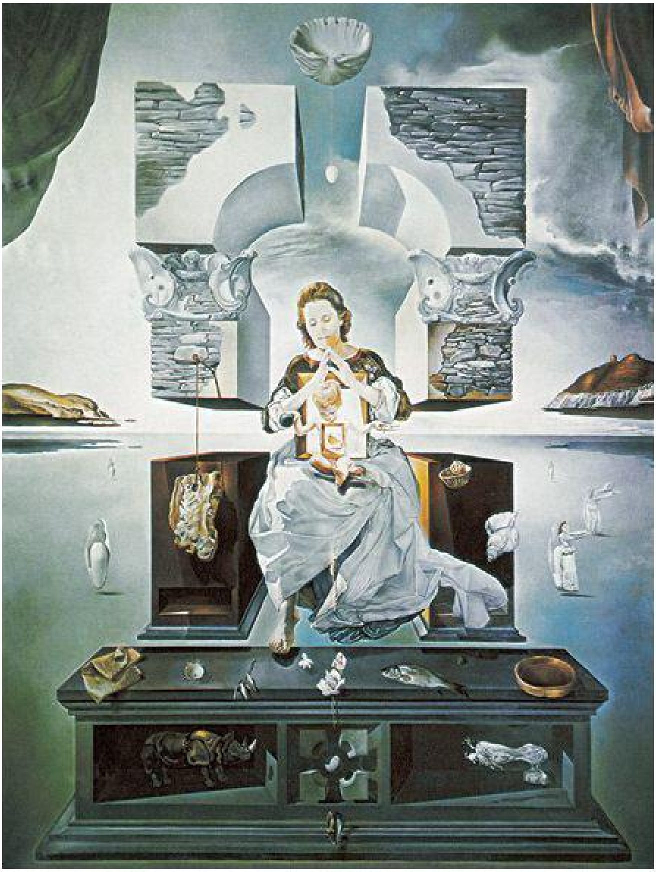
1949
Óleo sobre lienzo, 48,9 x 37,5 cm
Universidad de Marquette,
Museo de Arte Haggerty, Milwaukee
(Wisconsin)

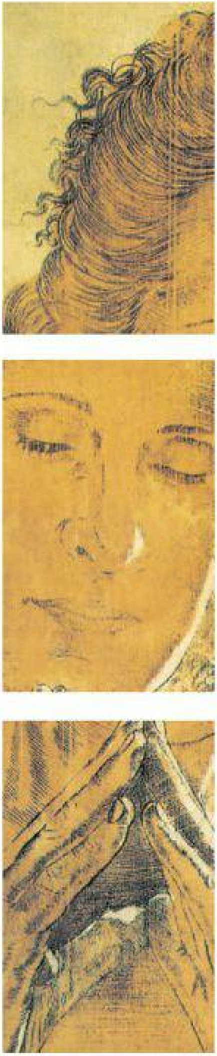


Entre otras cosas, la secuencia del sueño se sitúa en un club nocturno, en cuyas cortinas se pintaron grandes ojos que un hombre corta con unas inmensas tijeras; alusivo a la escena de entrada de *Un chien andalou*. Como medio, Dalí consideró la película como una "forma secundaria". No obstante, se sintió cada vez más atraído hacia sus posibilidades técnicas.

La madona de Port Lligat

1950
Óleo sobre lienzo, 144 x 96 cm
Colección privada, Tokio

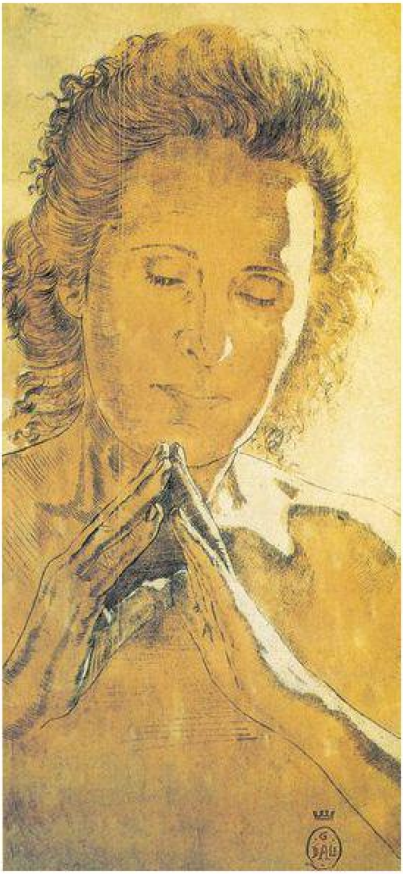




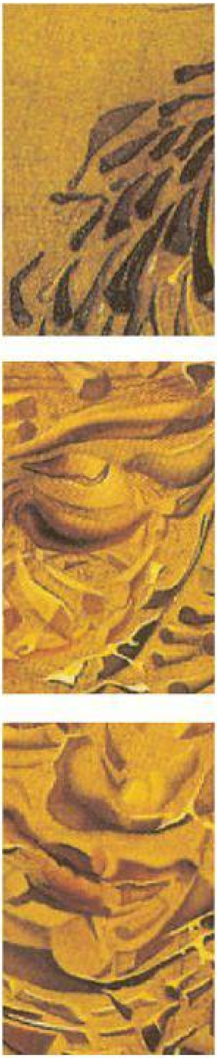
Pocos meses después de su exitoso trabajo con Hitchcock, Walt Disney requirió al artista: Dalí debía crear una secuencia de seis minutos para una película animada titulada *Fantasía*. Junto con el artista gráfico John Hench desarrolló el guión cinematográfico. Pero luego Disney lo excluyó del proyecto. En 1950, Dalí trabajó en otra película. Creó la secuencia de sueño para la comedia de Vincente Minelli *El padre de la novia*.

Estudio de la cabeza de "La madona de Port Lligat"

1949
Óleo sobre lienzo, 49 x 31 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

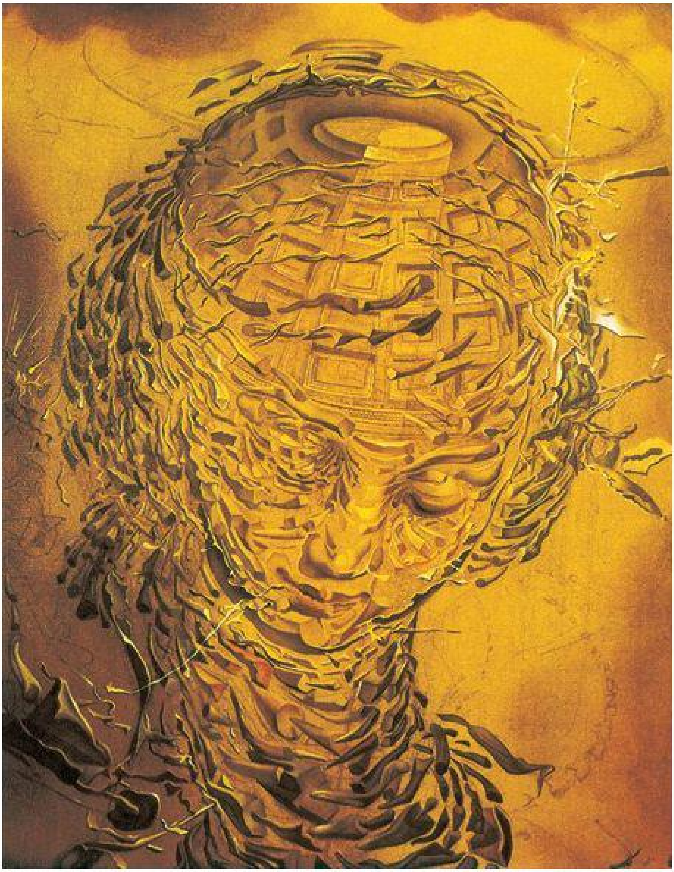


Como resultado de estas variadas actividades, el pintor fue desdibujándose cada vez más en el segundo plano. La orientación de Dalí hacia el clasicismo se trasladó sólo en parte a la pantalla. Desde su llegada a los Estados Unidos, no avanzó con el diseño mundial, lo cual demostró ser un producto difícil. Sin embargo, el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima dio lugar a las primeras contradicciones: “La explosión de la bomba atómica el 6 de agosto de 1945, me sacudió de forma sísmica.

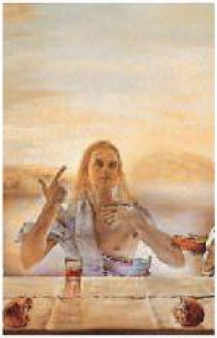


Cabeza rafaelesca estallando

1951
Óleo sobre lienzo, 43 x 33 cm
Galería Nacional de Escocia, Edimburgo

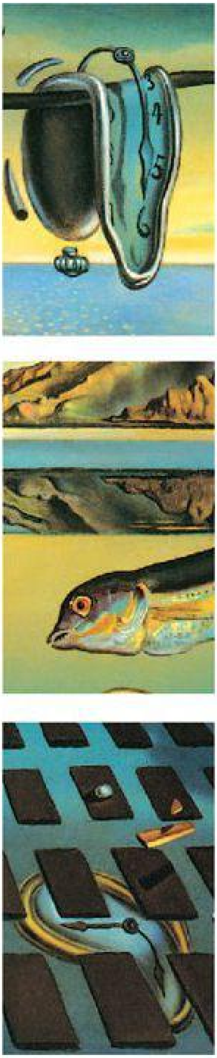


Desde este momento en adelante, el átomo se convirtió en el primer objeto de mis cavilaciones. Varios paisajes que pinté en esa época, expresan el enorme miedo que sentí al enterarme de esta explosión". La religión y la ciencia pasaron a ser dos temas de las pinturas dalilianas. En 1946, pintó su primera obra con un tema religioso: *La tentación de San Antonio*. En esta versión, San Antonio es amenazado por un caballo encabritado y elefantes con patas de araña.



La Última Cena

1955
Óleo sobre lienzo, 167 x 268 cm
Galería Nacional de Arte
Colección Chester Dale, Washington DC

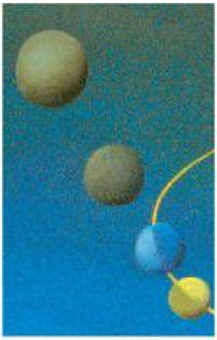


En 1948, Dalí se convirtió a la Iglesia Católica Romana. En el mismo año regresó una vez más a Europa.

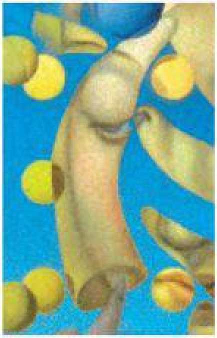
"Bienvenida a Salvador Dalí": La revista *Destino* recibió al famoso hijo con este clamor al regresar a su patria. En 1948, Dalí y Gala se mudaron nuevamente a la casa de Port Lligat.

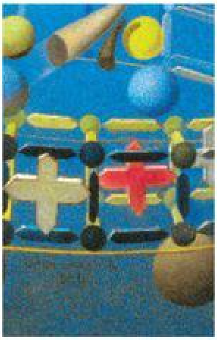
La desintegración de la persistencia de la memoria

1952-1954
Óleo sobre lienzo, 25 x 33 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)



Allí, en el lugar que había conservado un significado tan especial para él desde sus días de niñez, Dalí experimentó su metamorfosis hacia la santidad, hacia lo divino: “En la playa de Port Lligat me di cuenta de que el sol catalán (...) era lo que había causado en mí la explosión del átomo de lo absoluto. (...) Comprendí que estaba destinado a convertirme en el salvador de la pintura moderna. Me convertí en un santo”.

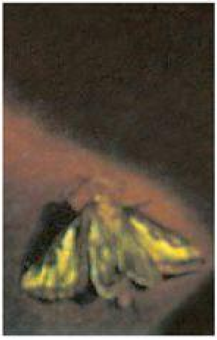


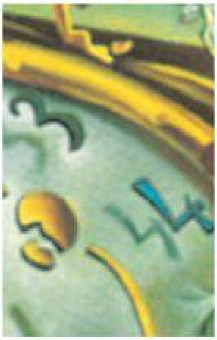


La máxima velocidad de la Madonna de Rafael

1954
Óleo sobre lienzo, 81,2 x 66 cm
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

Después de que Dalí autoproclamara su santidad, declaró Madona a Gala: con un semblante glorificado se convirtió en la "madre de Dios" en sus pinturas. En 1949, pintó la primera versión de *La madona de Port Lligat*. Como modelo para la pintura empleó *Virgen con el niño* de Piero della Francesca del siglo XV. En esta pintura, Dalí intentó demostrar la disolución de la gravedad.

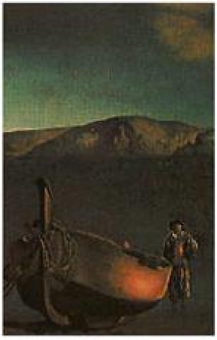


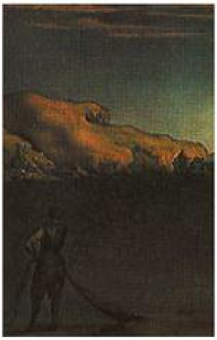


Explosión

1954
Óleo sobre lienzo, 20,5 x 25,7 cm
Colección privada

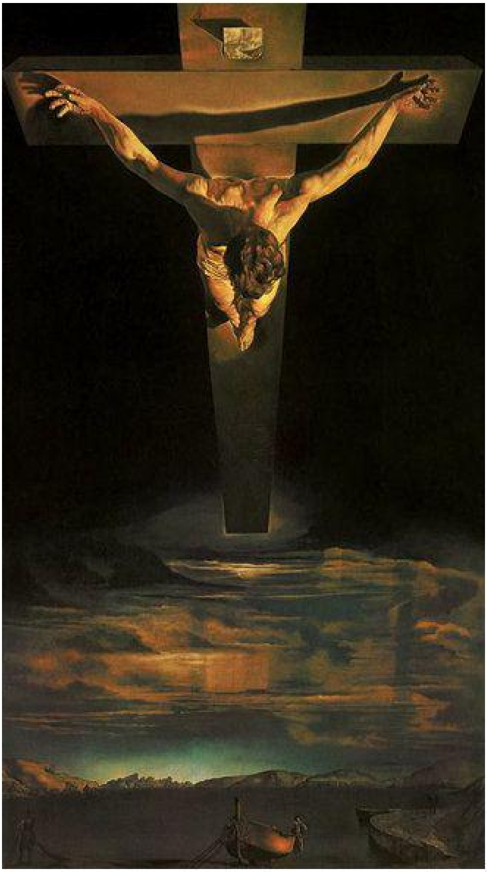
La virgen se divide en partes del cuerpo individuales, que a pesar de estar separadas, se encuentran en equilibrio y en sus posiciones anatómicas correctas. El Niño Jesús flota en el abdomen abierto, que también está perforado. En una audiencia privada con el Papa Pío XII en noviembre de 1949, Dalí presentó la primera versión de su madona. El Papa, según declaró el pintor, admiró inmensamente la pintura.

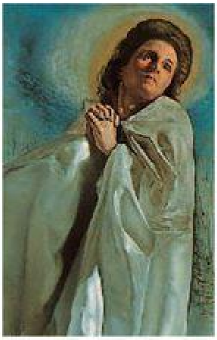




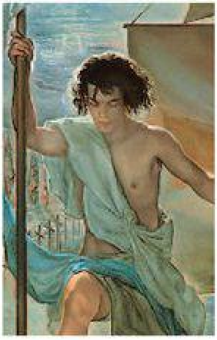
Cristo de San Juan de la Cruz

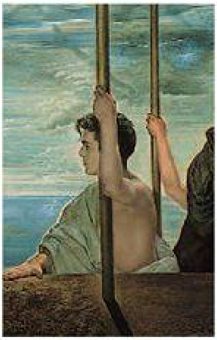
1951
Óleo sobre lienzo, 205 x 166 cm
Galería de Arte de Glasgow, Glasgow





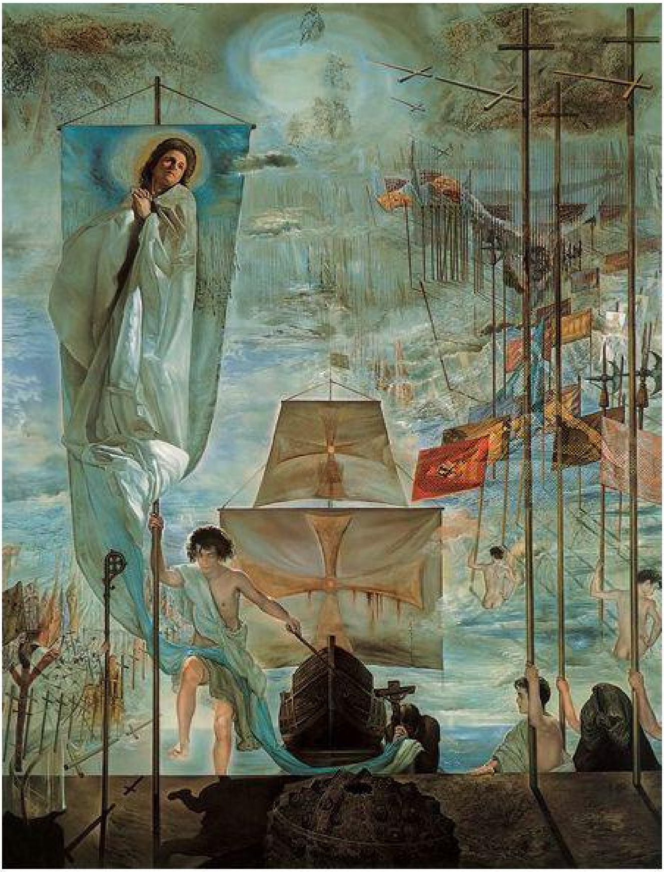
Habiendo alcanzado el pináculo de su fama, ahora al granjero catalán empezaban a abrírsele las puertas de lo imponente. Y entró con alegría. En 1956, permitió que lo recibiera el General Franco, quien, ocho años después, le otorgó el premio “Cruz de Isabel”. Los críticos lo acusaron de dejarse homenajear por el asesino de sus amigos, pero refutó esto con la respuesta: “Si he aceptado la ‘Cruz de Isabel’ la Católica de las manos de Franco, se debe sólo a que nadie en la Rusia Soviética se ha dignado otorgarme el Premio Lenin.

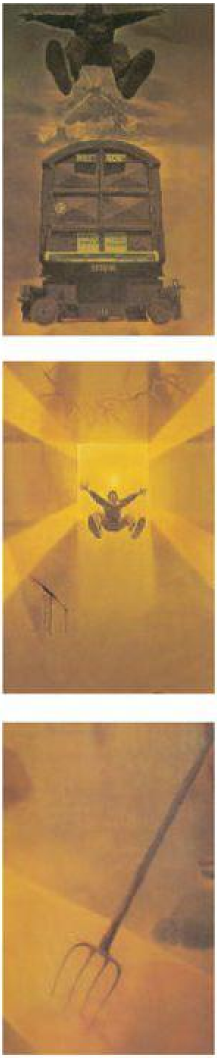




El descubrimiento de América por Cristóbal Colón (El sueño de Cristóbal Colón)

1958-1959
Óleo sobre lienzo, 410 x 284 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

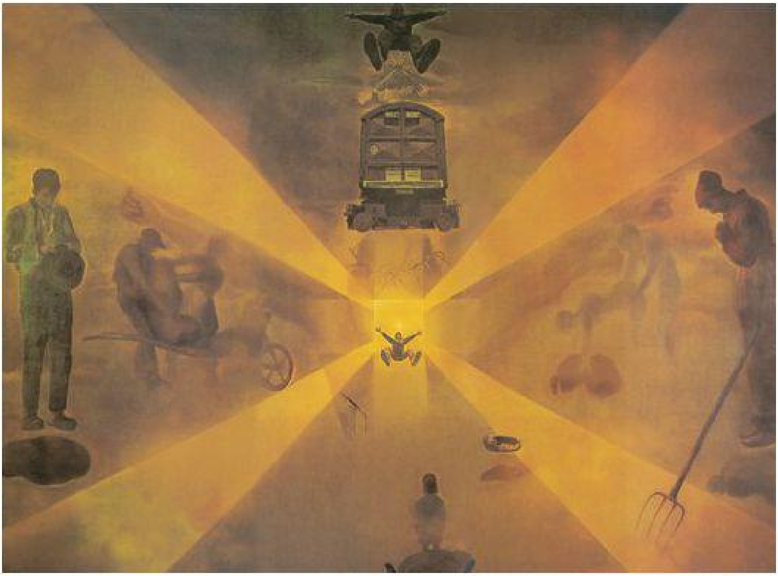




Y también aceptaría un honor si Mao Tse-tung me lo otorgara". Dalí caracterizó su postura no política hasta el extremo de la provocación. Aceptó que un grupo de artistas protestara contra su participación en una exposición internacional surrealista en Nueva York en 1960: cada titular aumentaba su popularidad y eso era bueno para el negocio.

La estación de Perpignan

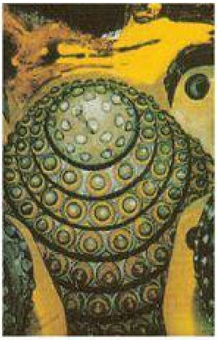
1965
Óleo sobre lienzo, 295 x 406 cm
Museo Ludwig, Colonia



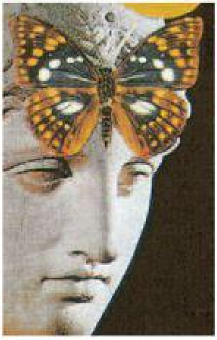
La televisión, la cual describió como el "medio de degradación y debilidad mental de las masas", era un instrumento que permitía que Dalí se hiciera aún más famoso. Sin embargo, las apariciones espectaculares eran incluso más eficaces mediáticamente que las declaraciones provocativas. El 3 de septiembre de 1951, Dalí y Gala aparecieron como gigantes de siete metros en un baile en Venecia. Los trajes fueron confeccionados por el joven diseñador parisino Christian Dior.

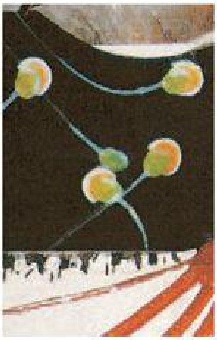
La pesca del atún

ca. 1966-1967
Óleo sobre lienzo, 304 x 404 cm
Fundación Paul Ricard, Isla de Bendor



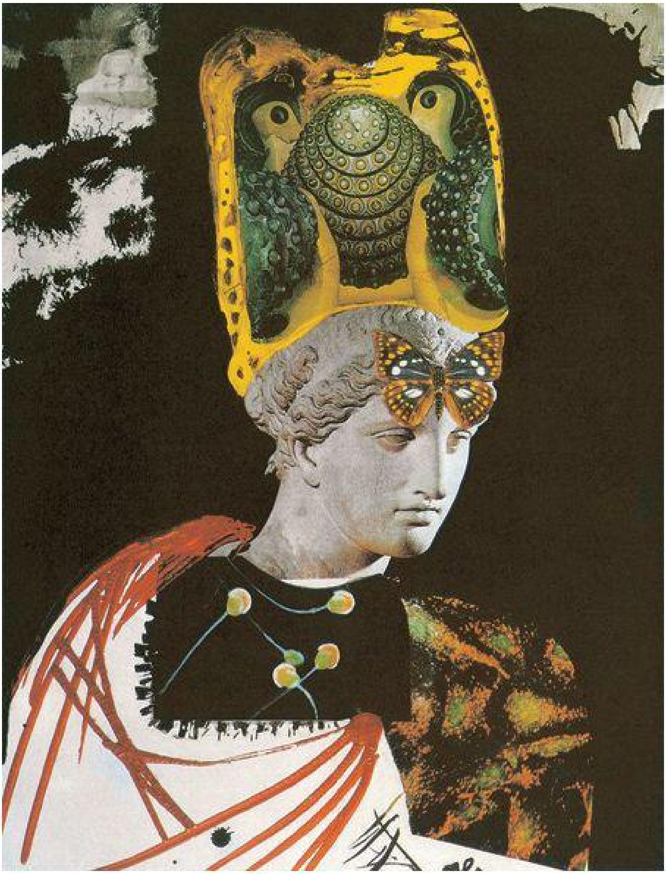
En 1955, trasladó por unos días su taller al recinto de los rinocerontes en el zoológico de Vincennes, un suburbio de París, a fin de trabajar en su versión paranoico-crítica de *La bordadora* de Vermeer. A los ojos de los críticos de arte, Dalí no sólo perdía credibilidad debido a su promoción en los medios. Desde que cambiara al clasicismo y el catolicismo, sus pinturas habían recibido mayores críticas negativas. A pesar de esto, casi todos los principales museos del mundo compraron obras de Dalí en la década del cincuenta.

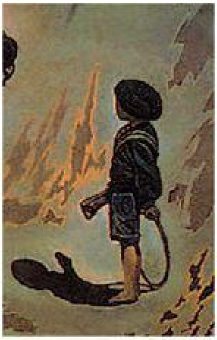




Minerva loca, loca, loca

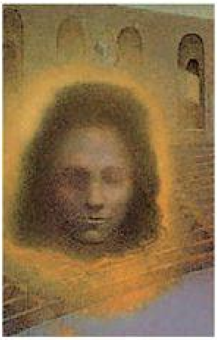
1968
aguada y tinta india con collage
sobre papel,
61 x 48 cm
Galería Kalb, Viena





A comienzos de los años sesenta, comenzó a hacer planes para un museo en su ciudad natal de Figueras.

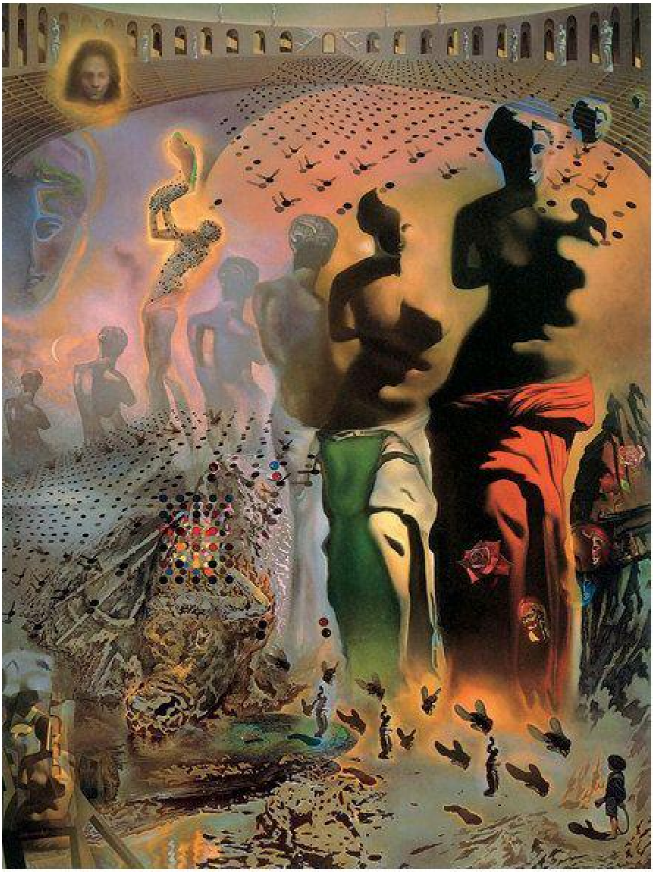
El edificio elegido fue un teatro de la ciudad, un edificio clásico del siglo XIX, y que también había sido enormemente dañado durante la Guerra Civil. Primero, planeó conservar las ruinas en su estado y utilizarlas como lugar de exhibición.

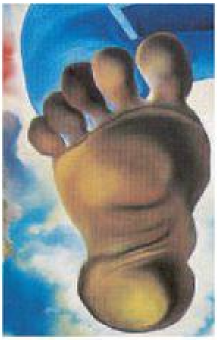


El toreador alucinógeno

---

ca. 1968-1970
Óleo sobre lienzo, 398,8 x 299,7 cm
Museo Salvador Dalí, San Petersburgo (Florida)

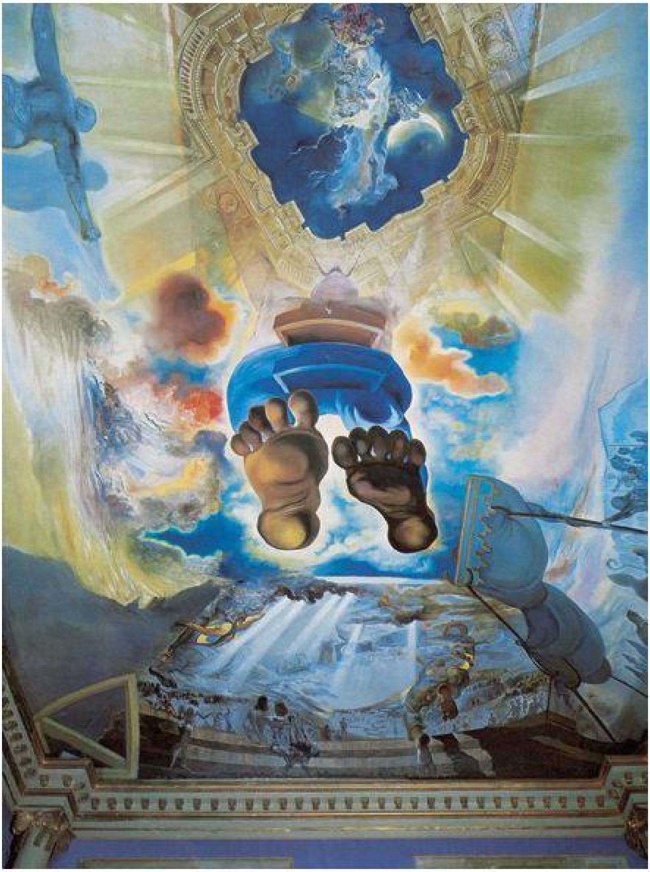




Ya que no había techo, esto resultó demasiado difícil. Junto con el arquitecto Emilio Pérez Piñero, Dalí diseñó una cúpula: "Un principio relacionado en particular con la monarquía, la vida y la liturgia". El 28 de septiembre de 1974, Dalí, a los setenta años, inauguró su "Teatro-Museo": no es solamente un lugar de exhibición, sino también un lugar sagrado donde Dalí, el divino, se rinde tributo a sí mismo.

Palacio del viento

1972
Pintura del techo del viejo Teatro-Museo
Figueras

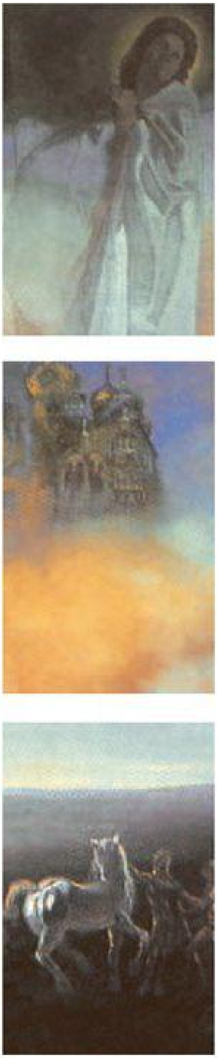


Le dedicó la cúpula a los soberanos de España, a los que también pertenecía el dictador vigente Franco. Para Dalí, comenzaba el momento de ser homenajeado: en 1978, la pareja real española, Juan Carlos y Sofía, visitó el "Teatro-Museo". En el mismo año la Academia francesa de Bellas Artes, en París lo aceptó como miembro honorario. El Centro Georges-Pompidou de París le dedicó una amplia exposición retrospectiva en 1979, con unas 250 pinturas, que después se exhibieron en la Galería Tate de Londres.

Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos (sin terminar)

---

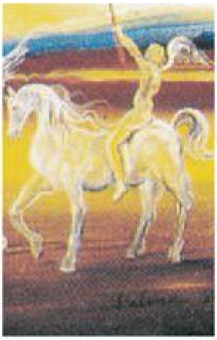
ca. 1972-1973
Óleo sobre lienzo (obra estereoscópica sobre dos componentes) 60 x 60 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras



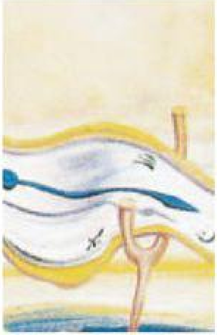
En 1982, el Rey Juan Carlos le concedió al pintor el título de Marqués de Pubol. Con esto, el sueño de niñez de Dalí estaba en cierta forma cumplido. La fama y la riqueza marcaron los últimos veinte años de la vida de Dalí. Desde 1970 en adelante, su ingreso neto anual se estimó en medio millón de dólares. Para la administración de su "imperio", Dalí empleó a una pequeña corte que estaba a su alrededor casi todo el tiempo.

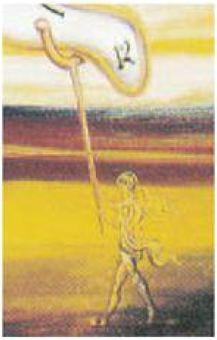
Castillo de Gala en Pubol

1973
Óleo sobre lienzo, 160 x 189,7 cm
Museo Estrada, Barcelona



En las entrevistas, Dalí siempre declaraba que le agradaba la exposición pública pero que Gala deseaba un lugar de paz. En 1967, Dalí compró el semi decrépito castillo Pubol para Gala, que renovaron y amueblaron a gusto propio. Éste constituyó un lugar en el cual Gala se refugiaba cada vez con mayor frecuencia. La administración de los asuntos generales de Dalí, tarea que previamente recaía sobre ella, quedó a cargo de John Peter Moore en 1962. Moore, fue reemplazado en 1976 por Enrique Sabater.

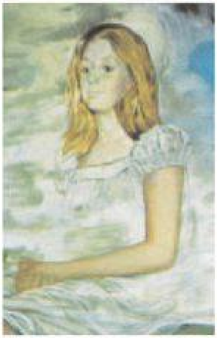


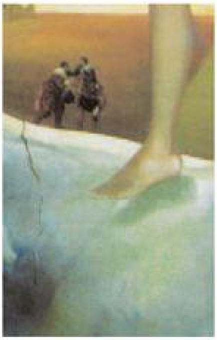


Reloj blando herido

1974
Óleo sobre lienzo, 40 x 51 cm
Colección privada

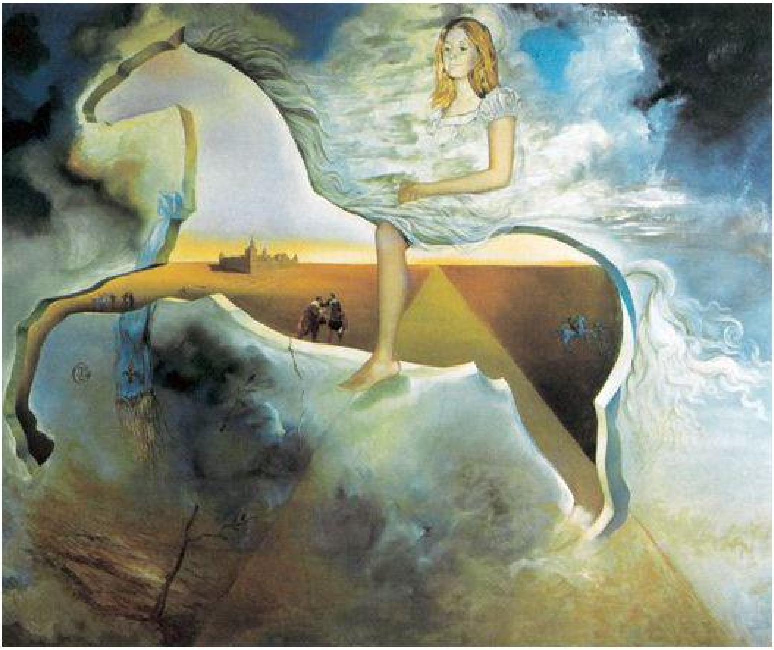
Sabater pronto logró convertirse en un multimillonario a expensas de Dalí. A comienzos de los ochenta, Dalí tuvo los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se hizo tratar en París, y alguien hizo correr el rumor de que Gala quería separarse de él. Además, elpsiquiatra doctor Roumeguère, quien lo había tratado durante muchos años, acusó a Gala en un artículo del periódico de tiranizar y lastimar a su esposo. El 10 de junio de 1982, Gala murió de una infección en la uretra.

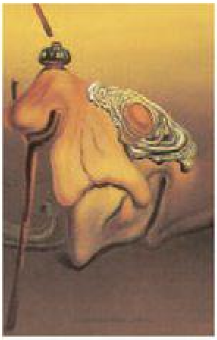




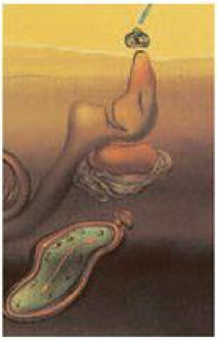
Retrato ecuestre de Carmen Bordiu-Franco

1974
Óleo sobre lienzo, 160 x 180 cm
Colección privada





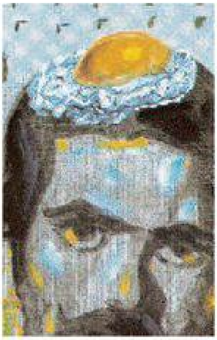
Según su voluntad, fue sepultada en el castillo Pubol. Después del entierro, Dalí se quedó en el castillo, donde llevó una vida aislada y siguió trabajando a pesar de su enfermedad. Allí, en 1983, pintó el último cuadro: *La cola de la golondrina*; un lienzo que presenta símbolos geométricos, los que Dalí tomó de las fórmulas del matemático francés René Thom. Los extremos curvados hacia arriba de la cola de la golondrina evocan el bigote de Dalí.



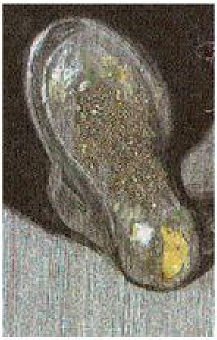
Cabezas blandas con huevo en un plato sin el plato, ángeles, y monstruos blandos en paisaje angélico

---

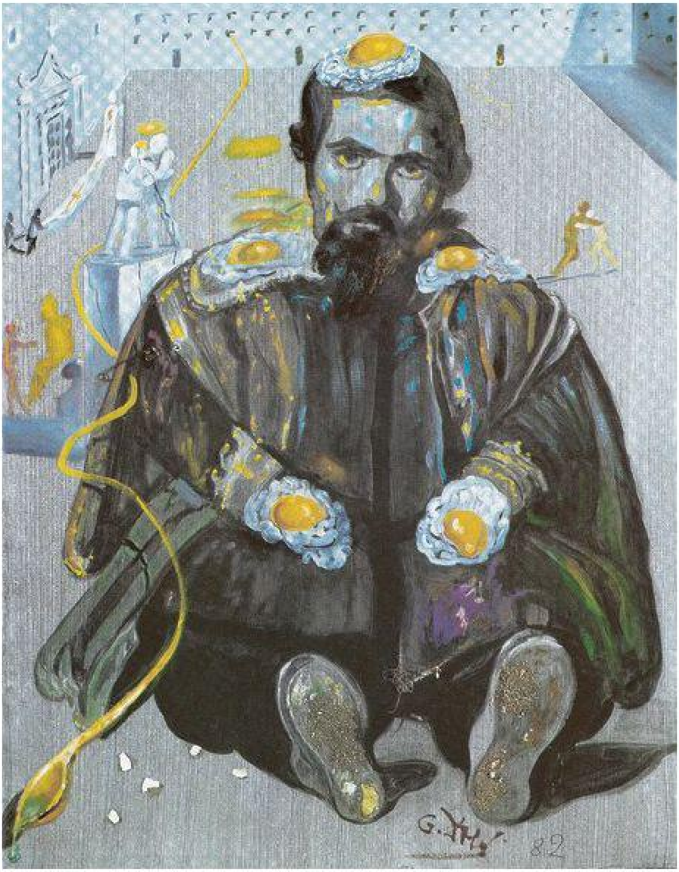
1977
Óleo sobre lienzo, 61 x 91,5 cm
Colección privada



Unos meses después de completar la pintura, se desató un incendio en el castillo, cuya causa nunca se identificó. Dalí sobrevivió al incendio con graves lesiones. Después de la convalecencia, regresó a su lugar natal y vivió junto al "Teatro-Museo" hasta su muerte el 23 de enero de 1989. Fue sepultado allí bajo la cúpula. Legó su patrimonio – cerca de doscientas cincuenta pinturas y dos mil dibujos– al estado español, en su última voluntad y testamento.



Velázquez muriendo detrás de la ventana en el lado izquierdo del cual se proyecta una cuchara

---

1982
Óleo sobre lienzo con collages,
75 x 59,5 cm
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras